

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 54.05.02 Живопись

**Специализация: Художник кино и телевидения, художник комбинированных
съемок**

Форма обучения: очная

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023

Москва, 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 54.05.02 Живопись
Специализация № 8 Художник кино и телевидения, художник комбинированных
съемок

Индекс	Наименование дисциплины
Блок 1. Дисциплины (модули)	
Обязательная часть	
Б1.О.01	История России
Б1.О.02	Философия
Б1.О.03	Эстетика
Б1.О.04	Основы государственной культурной политики Российской Федерации
Б1.О.05	Основы финансовой грамотности
Б1.О.06	Антикоррупционное поведение
Б1.О.07	Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.08	Авторское право
Б1.О.09	История русского изобразительного искусства
Б1.О.10	История зарубежного изобразительного искусства
Б1.О.11	Иностранный язык
Б1.О.12	История литературы
Б1.О.12.1	История зарубежной литературы
Б1.О.12.2	История русской литературы
Б1.О.13	История кино
Б1.О.13.1	История отечественного кино
Б1.О.13.2	История зарубежного кино
Б1.О.14	ОКМ (основы кинематографического мастерства)
Б1.О.14.01	Основы кинорежиссуры
Б1.О.14.02	Кинодраматургия
Б1.О.14.03	Основы кинооператорского мастерства
Б1.О.15	Рисунок
Б1.О.16	Живопись
Б1.О.17	Общий курс композиции
Б1.О.18	Перспектива
Б1.О.19	Дисциплины специализации
Б1.О.19.01	Мастерство художника кино и телевидения
Б1.О.19.02	Основы проектирования и макетирования декораций в кино и на телевидении
Б1.О.19.03	Формирование визуального образа в кино
Б1.О.19.04	Основы архитектуры
Б1.О.20	Физическая культура и спорт
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01	Технология живописных и графических материалов
Б1.В.02	Пластическая анатомия
Б1.В.03	Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)

Индекс	Наименование дисциплины
Б1.В.04	История костюма
Б1.В.05	История материальной культуры
Б1.В.06	Компьютерная графика
Б1.В.07	Техника профессиональной безопасности
Б1.В.08	Искусство XX-XXI вв.
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01	История кинодекораций в России и зарубежных странах
Б1.В.ДВ.01.02	История мебели
Б1.В.ДВ.02	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01	Просмотры фильмов: визуальный образ кино
Б1.В.ДВ.02.02	Просмотры фильмов: спецэффекты в современном кинематографе
Б1.В.ДВ.02.03	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01	Просмотры фильмов: декорационные технологии
Б1.В.ДВ.03.02	Просмотры фильмов: мастерство оператора в кинематографе
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.03.01	Разработка художественно-конструкторских проектов (комплексов)
Б1.В.ДВ.03.02	Разработка технической документации
Б1.В.ДВ.05	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01	Копирование произведений искусства
Б1.В.ДВ.05.02	Методика наброска
Б1.В.ДВ.06	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.06.01	Общая физическая подготовка
Б1.В.ДВ.06.02	Физкультура в профессии
Б1.В.ДВ.06.03	Шахматы
Б1.В.ДВ.06.04	Адаптационная физическая культура
Блок 2. Практика	
Обязательная часть	
Б2.О.01(У)	Учебная практика – Творческая практика (выездная)
Б2.О.02(У)	Учебная практика – Ознакомительная практика (копийная)
Б2.О.03(П)	Производственная практика – Музейная практика
Б2.О.04(П)	Производственная практика – Музейная практика (выездная)
Б2.О.05(П)	Производственная практика – Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Б2.О.06(П)	Производственная практика – Научно-исследовательская работа
Б2.О.07(Пд)	Преддипломная практика
Блок 3. Государственная итоговая аттестация	
Обязательная часть	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Факультативы	
Часть, формируемая участниками образовательных отношений	

Индекс	Наименование дисциплины
ФТД.01	Сценография
ФТД.02	Технологии в искусстве
ФТД.03	Семинар современного отечественного изобразительного искусства
ФТД.В.01	Основы военной подготовки

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

Специальность - 54.05.02 Живопись

/Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2023

Составитель - профессор В.В. Архипов, профессор А.В. Матрешин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи

Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

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

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Живопись» является центральной академической дисциплиной в профессиональной подготовке выпускника художественного факультета ВГИК, изучается на базе восьмидесятилетних традиций преподавания ее на художественном факультете ВГИК, традиций отечественной и мировой изобразительной культуры.

Цель дисциплины – формирование художника кино широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать творческие задачи, стоящие перед киноискусством.

Задачи освоения дисциплины:

- ознакомление с основными законами живописи;
- обучение основам изобразительного мастерства;
- овладение основами живописного станкового искусства;
- освоение методов ведения живописных работ;
- обучение приёмам передачи формы, цвета, освещения и пространства средствами академической живописи;
- изучение свойств живописных материалов,
- изучение наследия реалистического искусства и освоение лучших его достижений;
- развитие способности образно видеть и распознавать явления действительности в соответствии с задачами художника в кино, на телевидении, мультимедиа и других экранных искусствах, активно участвовать в раскрытии содержания кинопроизведений.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Живопись» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), является одним из главных профилирующих учебных предметов, наряду с дисциплинами «Рисунок» и «Мастерство художника кино и телевидения» составляет академическую основу подготовки художника комбинированных съемок, её изучение осуществляется на 1-5-м курсах

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-5 обязательных профессиональных компетенций ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1-2).

Таблица 1

Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения

Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Таблица 2

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен с использованием научно- исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1 – Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2 – Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2. Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- характер творческой работы во всех видах живописи;
- структуру выразительных средств живописи для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;
- основные технологические приемы и возможности станковой живописи, монументально-декоративной, темперной, гуашевой, акварельной, иконописной, других традиционных и современных технологий, применяемых для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

уметь:

- создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности

владеть навыками:

- использования всего спектра выразительных возможностей живописи (цветотональные отношения, освещение, ракурс, точка зрения, воздушная, линейная, цветовая перспективы, отношения формы предмета и пространства, особенности конструкции и анатомии, психологическая характеристика, мимика, жест, характеристика фактуры поверхности, ассоциативно-образные характеристики, аллегории, изобразительные метафоры и др.) для построения пространства, создания и характеристики персонажей, среды и атмосферы действия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 зачетных единиц, 1656 академических (1242 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации –

зачет с оценкой (2, 4, 6 семестры), экзамен (1, 3, 5, 7, 8, 9, А семестры).

Таблица 3

Вид учебной работы		Количество часов										
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Работа с преподавателем (контактные часы):		943	107	88	107	32	107	94	125	88	107	88
Теоретический блок:												
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практический блок:												
Практические и семинарские занятия		898	102	84	102	28	102	90	120	84	102	84
Индивидуальные занятия		45	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
Самостоятельная работа:		443	37	50	37	70	37	80	55	20	37	20
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен		270	36	6	36	6	36	6	36	36	36	36
ИТОГО:	акад. час.	1656	180	144	180	108	180	180	216	144	180	144
	з.е	46	5	4	5	3	5	5	6	4	5	4

2.2. Тематический план курса

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
1-й курс, 1-й семестр				
Тема 1. Натюрморт	33	20	1	12
Тема 2. Натюрморт из нескольких предметов с гипсом	44	30	1	13
Тема 3. Поясной портрет	67	52	3	12
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 1-й курс, 1-й семестр	180	102	4	37
1-й курс, 2-й семестр				
Тема 4. Кисти рук. Руки.	34	21	1	12
Тема 5. Стопы ног. Ноги	34	21	1	12
Тема 6. Изображение головы человека	35	21	1	13
Тема 7. Изображение головы человека в трёх ракурсах	35	21	1	13
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 1-й курс, 2-й семестр	144	84	4	50
2-й курс, 3-й семестр				
Тема 8. Обнаженный мужской торс	36	25	1	10
Тема 9. Обнаженный женский торс	36	25	1	10
Тема 10. Портрет с руками	41	25	1	15
Тема 11. Наброски и этюды с	31	27	2	2

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
обнаженной натуры				
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 2-й курс, 3-й семестр	180	102	5	37
<i>2-й курс, 4-й семестр</i>				
Выход. Интерьер (этюды) зарисовки	32	10	2	20
Выход. Живописное решение пространства	34	8	1	25
Выход. Интерьер. Зарисовки	36	10	1	25
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 2-й курс, 4-й семестр	108	28	4	70
<i>3-й курс, 5-й семестр</i>				
Тема 12. Обнаженная мужская натура	41	25	1	15
Тема 13. Обнаженная женская натура	36	25	1	10
Тема 14. Фигура. Сложная поза	38	27	1	10
Тема 15. Наброски и этюды с обнаженной натуры	29	25	2	2
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 3-й курс, 5-й семестр	180	102	5	37
<i>3-й курс, 6-й семестр</i>				
Тема 16. Обнаженная мужская натура в интерьере	46	25	1	20
Тема 17. Обнаженная женская натура в интерьере.	46	25	1	20
Тема 18. Фигура в интерьере. Однофигурная жанровая картина	46	25	1	20
Тема 19. Наброски и этюды с обнаженной и одетой фигуры	36	15	1	20
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 3-й курс, 6-й семестр	180	90	4	80
<i>4-й курс, 7-й семестр</i>				
Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии этюдов на выбранную тему	47	30	2	15
Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	46	30	1	15
Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	41	30	1	10
Выход. Исполнение 4-6 живописных	46	30	1	15

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
работ, объединенных в серию живописных работ				
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 4-й курс, 7-й семестр	216	120	5	55
<i>4-й курс, 8-й семестр</i>				
Тема 20. Однофигурная постановка в национальном костюме	18	12	1	5
Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных мужских фигур	42	36	1	5
Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных женских фигур	36	30	1	5
Тема 23. наброски и этюды с заданных постановок	12	6	1	5
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 4-й курс, 8-й семестр	144	84	4	20
<i>5-й курс, 9-й семестр</i>				
Тема 24. Группа из 2-х обнаженных фигур	59	46	1	12
Тема 25. Сюжетная групповая постановка (обнаженная натура).	67	54	1	12
Тема 26. наброски и этюды с заданных постановок.	18	2	3	13
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 5-й курс, 9-й семестр	180	102	5	37
<i>5-й курс, семестр А</i>				
Тема 27. Сюжетная двух-, трёхфигурная постановка из обнажённых и одетых моделей.	49	36	1	12
Тема 28. Сюжетная постановка (сложная поза), из двух-трёх моделей. (Обнажённая натура)	41	36	1	4
Тема 29. наброски и этюды с заданных постановок	18	12	2	4
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 5-й курс, семестр А	144	84	4	20
Промежуточная аттестация	270			
ВСЕГО 1-5 курсы	1656	898	45	443

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Практические занятия

Занятия по дисциплине «Живопись» проводятся по традиционной уникальной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной программы. Уникальность преподавания живописи обусловлена особым построением

учебного занятия, включающего в себя не столько групповое, сколько индивидуальное обучение. В контексте общего для всех задания преподаватель ставит перед каждым обучающимся только для него изобразительные задачи, учитывающие не только уровень начальной подготовки, но и своеобразие его творческого почерка.

Обучение живописи осуществляется на занятиях в мастерской, на пленэре в работе над этюдом с натуры, а также при решении пластических задач в заданиях по композиции.

I курс

За *первый* семестр обучающийся должен приобрести опыт точного изображения предметов в пространстве, научиться передавать их цвет и форму, характер освещения и тональности.

Тема 1. Натюрморт

Натюрморт может быть поставлен со сложным освещением. Задача состоит в поиске оригинальных композиционных решений, передаче свето-контрастных и тональных отношений, в точности передачи цвета и его насыщенности.

Тема 2. Натюрморт из нескольких предметов с гипсом

Натюрморт должен быть поставлен с ярко выраженной строгостью контрастных и локальных цветов с введением светлого пятна, которое подчиняет себе окружение. В этой постановке нужно найти выразительное решение пластического, тонально-живописного характера, цветовую взаимосвязь предметов, обратив внимание на сохранение светлого тонального пятна гипса на общем фоне натюрморта.

Тема 3. Поясной портрет

Задание даётся с целью определения индивидуальных способностей каждого обучающегося, чтобы давать в дальнейшем задания, которые обучающийся способен решать. Во время работы над портретом необходимо выявить индивидуальные качества натурщика, его возраст, характер, чётко передать пропорции полуфигуры относительно головы и рук.

Во *втором* семестре обучающиеся приступают к изучению человеческой фигуры. Процесс обучения начинается с деталей, т.е. с частей фигуры, и только потом переходят, сначала к изображению торса (полуфигуры), а потом и целой фигуры.

Тема 4. Кисти рук. Руки

Изображая кисти рук и руки в целом, нужно понять пластику, характер и индивидуальные особенности человека, руки которого будут изображены. Необходимо точно передать пропорции рук тональные и цветовые отношения.

Тема 5. Стопы. Ноги

В изображении стоп перед обучающимся стоят те же самые задачи, как и в изображении рук. Характер, размер, пропорции и объём стоп и ног в целом должны соответствовать изображаемому человеку. Колорит и цвет должны раскрывать профессию и род деятельности натуры.

Тема 6. Изображение головы человека

При изображении головы необходимо обладать знаниями, полученными на стадии среднего специального образования. Необходимы познания в строении черепа и знание обрубков.

В изображении головы нужно точно передать пропорции лица изображаемого человека. Взять точно тональные и цветовые отношения. Большое значение играет умение лепить форму. Необходимы познания в области технологии и знание различных методик.

Тема 7. Изображение головы человека в трёх ракурсах

В этом задании обучающийся должен научиться изображать человека в различных поворотах (ракурсах). Каждый поворот головы должен чётко отражать характер изображаемой фигуры. Цветовые и тональные отношения должны дополнять эту информацию и раскрывать внутренний мир человека.

II курс

В *третьем* семестре задание становится более сложным. Его задачей является получение навыков и умения изобразить человека, соединив части фигуры в единое целое. Сначала задание состоит в изображении не целой фигуры, а её половины, торса.

Важно отметить, что в дальнейшем, при работе с моделями, необходимо точно рассчитывать их количество, в зависимости от числа обучающихся на том или ином курсе.

Примерный подсчёт моделей по живописи

Группа 20-25 обучающихся:

- две однофигурные постановки – 2 модели,
- две двухфигурные постановки – 4 модели.

Если количество обучающихся в группе превышает 20-25 человек, то число используемых моделей будет увеличено до необходимого количества, чтобы все обучающиеся могли разместиться в аудиториях и свободно работать.

Такое же количество моделей привлекается на занятия дисциплине «Рисунок».

Тема 8. Обнаженный мужской торс

Изображая торс обнажённым, обучающийся изучает его строение, пропорции, характер, цвет и тон. Применяя познания в области технологии и лепки формы, необходимо добиться портретного сходства, точно взять тональные и цветовые отношения.

Тема 9. Обнаженный женский торс

Задание отличается только тем, что художник изучает строение женской фигуры, её особенности, характер и пластику. Изучает тональные и цветовые отличия, строение грудной клетки и торса в целом.

Тема 10. Портрет с руками

Написание портрета с руками предусматривает точное знание анатомии, умения видеть и чувствовать пропорции фигуры человека и умения передать характер модели. Необходимо выразительное решение с точной портретной характеристикой и правильными цвето-тональными отношениями.

Тема 11. наброски и этюды с обнаженной натуры

В постановках используются обнаженные и одетые модели, обладающие необходимыми пластическими качествами, находящиеся в неглубоком пространстве в разных условиях освещения. Особое внимание обращено на выявление характера моделей, на максимальную проработку форм и тонально-цветовую характеристику. Большое значение имеет детальная проработка кистей

рук и стоп.

В *четвертом* семестре обучающиеся работают вне стен института – на киностудиях, в выставочных залах и музеях.

Конечной целью выхода является создание серии из 6-10 (в зависимости от размера) живописных работ, отражающих характер интерьеров того или иного объекта, передача световых и тональных отношений, колористических особенностей.

Начинается выполнение задания с серии композиционных поисков и этюдов с натуры на выбранном объекте. Потом под руководством преподавателя выбираются лучшие решения, и обучающийся приступает к окончательному решению поставленных задач.

В этом же семестре проводятся занятия по копированию произведений живописного искусства, находящихся в художественных музеях города.

III курс

В *пятом* семестре обучающиеся работают в условиях мастерской, овладевая мастерством рисования и живописи с натуры.

Тема 12. Обнаженная мужская натура

С этого задания обучающиеся приступают к изображению фигуры человека целиком. Задача становится более сложной. Важно научиться точно передавать пропорции, характер и индивидуальные особенности каждой модели. Постановки ставятся в разных цветовых гаммах и тональных отношениях. Обучающиеся должны научиться изображать фигуру человека в разной окружающей среде и точно передавать цветовые и тональные отношения.

Тема 13. Обнаженная женская натура

Задание отличается только тем, что обучающиеся изучают женскую модель, её особенности, пропорции, цветовые и тональные отношения.

Тема 14. Фигура. Сложная поза

В данном задании модель ставится в сложном ракурсе, чтобы обучающиеся научились изображать человека в различных позах (ракурсах). В дальнейшем это поможет перейти к жанровой картине, где человек изображается в движении, в динамике.

Тема 15. Наброски и этюды с обнаженной натуры

Предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием являются неотъемлемой частью начала работы над каждой постановкой. Также необходимо давать домашние задания по изображению фигуры человека.

В *шестом* семестре обучающиеся совершенствуют свои познания в изучении фигуры человека. Они переходят к изображению человека в окружающей среде.

Тема 16. Обнаженная мужская натура в интерьере

Постановка ставится с определённой смысловой нагрузкой. Модель должна выражать то или иное действие, которое будет характеризовать тот или иной сюжет, задуманный преподавателем. Задача обучающихся состоит в решении этого замысла с помощью различных композиционных, цветовых и тональных решений.

Тема 17. Обнаженная женская натура в интерьере

Постановка ставится с определённой смысловой нагрузкой. В этом задании решаются те же задачи, только с использованием женской модели.

Тема 18. Фигура в интерьере. Однофигурная жанровая картина

Постановка может быть как обнажённая, так и одетая (на усмотрение преподавателя), в окружающей среде. Необходимо присутствие предметов быта, отражающих характер деятельности человека. Натюрморты или нечто иное, должны передавать идейное содержание постановки. Задача обучающихся – создание однофигурной жанровой картины с тем или иным содержанием.

Необходимо дать портретную характеристику модели, выявить типичные черты её характера и найти атмосферу интерьера.

Тема 19. Наброски и этюды с обнаженной и одетой фигуры

Предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием являются неотъемлемой частью начала работы над каждой постановкой.

Необходимо дать домашнее задание по изображению фигуры человека в интерьере.

IV курс

В *седьмом* семестре обучающиеся работают вне стен университета под руководством преподавателя. Обучающиеся должны сделать серию живописных работ (от 6 до 10, в зависимости от размера) на определённую сюжетную тему. Тема может быть выбрана самостоятельно, но представлять собой взгляд на мир через человека. В задание входит сбор материала на самостоятельно выбранных объектах и создание серии композиционных решений, отражающих тот или иной замысел.

На базе композиционных решений, созданных обучающимся, решается вопрос о выборе лучших композиционных поисков, которые будут реализованы в серии живописных работ, отражающих заданную тему.

В *восьмом* семестре обучающиеся работают и решают живописные задачи в условиях мастерских.

Тема 20. Однофигурная постановка в национальном костюме

Задачей этой постановки может быть изображение, как полной фигуры человека, так и портрета с руками. Натура ставится в национальном костюме с ярко выраженными цветовыми и тонально-контрастными отношениями. В постановку должны входить предметы быта, незначительные натюрморты и другие элементы, подчёркивающие характер деятельности человека.

Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных мужских фигур

Учебное задание состоит в передаче динамики взаимоотношений двух моделей, в отображении их пластики и характера деятельности. Должна прослеживаться сюжетная линия, объединяющая модели. Необходима тонально-контрастная ясность и определенность цветовых отношений. Важную роль играет приобретение навыков в плановом построении пространства и умение выстраивать его освещённость таким образом, чтобы это помогало восприятию сюжета.

Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных женских фигур

В этой постановке ставятся те же задачи, что и в предыдущей. Отличие только в том, что женская модель имеет свою пластику, динамику, цветовые и

тональные отношения, которые необходимо изучить и освоить. Необходимо внимательно отнестись к образному решению заданной темы.

Тема 23. наброски и этюды с заданных постановок

Домашнее задание

Перед началом работы на холсте в большом размере делаются многочисленные композиционные и цветовые поиски. В домашнее задание могут входить фигурные постановки как обнажённые, так и одетые. Наиболее удачные

V курс

Учебным заданием на пятом итоговом курсе являются групповые постановки обнаженных и одетых фигур. В них решаются пространственные задачи, даётся портретная характеристика моделей и их композиционно-пластическая связь.

В течение *девятого* семестра даются два задания. Ставятся большие двухфигурные постановки сюжетного характера. Постановки могут быть как обнажённые, так и одетые, по усмотрению преподавателя. Каждое задание может состоять из двух или трёх постановок в зависимости от количества обучающихся.

Тема 24. Группа из 2-х обнаженных фигур

Постановка должна представлять определённый сюжет, современный или исторический. Композиционное, цветовое и тональное решение должны отражать характер постановки. Особое внимание необходимо направить на образное решение сюжетной линии. Характер, динамика и пластика моделей должны быть ярко выраженными.

Тема 25. Сюжетная групповая постановка (обнаженная натура)

Второе задание несёт такую же смысловую нагрузку. Если первое было из женских моделей, то второе может быть из мужских. Если в распоряжении преподавателя имеются четыре или шесть моделей (в зависимости от количества обучающихся), то можно поставить и трёхфигурные постановки, которые усложнят динамику сюжета и будут способствовать дальнейшему продвижению обучающегося в подходе к многофигурной жанровой картине. Это поможет решать задачи в постановке батальных сцен на съёмочной площадке.

Тема 26. наброски и этюды с заданных постановок

Домашнее задание

В домашнее задание могут входить фигурные постановки, как обнажённые, так и одетые. Перед началом работы на холсте в большом размере делаются многочисленные композиционные и цветовые поиски. Наиболее удачные эскизы берутся за основу в дальнейшей работе. Для более подробного изучения моделей делаются фрагменты постановки (портреты, торсы, полуфигуры).

В *десятом* семестре обучающимся ставятся две постановки максимальной сложности, чтобы закрепить весь процесс обучения и подготовить будущего специалиста к решению задач любых сложностей, которые встречаются в изобразительном искусстве и на съёмочной площадке.

Каждое задание может состоять из двух или трёх постановок, в зависимости от количества обучающихся.

Тема 27. Сюжетная двух-, трёхфигурная постановка из обнажённых и одетых моделей

Постановка должна представлять определённый современный или исторический сюжет, отличаться пространственностью и монументальностью.

Обучающимся необходимо отразить замысел, используя все свои навыки, приобретенные за предыдущие годы обучения. Должно присутствовать плановое построение. Обучающиеся должны продемонстрировать умение решать задачи максимальной сложности.

Тема 28. Сюжетная постановка (сложная поза) из двух-трёх моделей. (Обнажённая натура)

В этом последнем задании ставятся задачи максимальной сложности. Могут использоваться как одетые, так и обнажённые модели. Максимально используются мебельный, реквизитный и костюмный цех.

Постановки отличаются большой сложностью, плановыми построениями и сложными тонально-световыми эффектами. Должна присутствовать чёткая и ясная сюжетная линия, образное решение смысловой нагрузки заданной постановки.

Тема 29. наброски и этюды с заданных постановок

Домашнее задание

В домашнее задание могут входить фигурные постановки как обнажённые, так и одетые. Перед началом работы на холсте в большом размере, делаются многочисленные композиционные и цветовые поиски. Наиболее удачные эскизы берутся за основу в дальнейшей работе. Для более подробного изучения моделей делаются фрагменты постановки (портреты, торсы, полуфигуры, фигуры).

2.3.2. Индивидуальные занятия

Учебным планом предусмотрены индивидуальные занятия в течение всех лет обучения в объеме 9-ти академических часов в год на каждого обучающегося.

2.3.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование темы практических занятий	Количество часов	Активные и интерактивные формы обучения
<i>1-й курс</i>		
Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой	2	Мастер-класс
<i>2-й курс</i>		
Тема 9. Обнаженный женский торс	2	Мастер-класс
<i>3-й курс</i>		
Тема 19. Этюды с обнаженной натуры	2	Мастер-класс

2.3.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является продолжением выполнения учебных аудиторных постановок. Организационно самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Живопись» осуществляется под руководством преподавателя в условиях мастерской, в светлое время суток, обеспечивается натурой и руководством.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- ежедневные наброски и зарисовки,

- поиски композиционного решения, этюды и рисунки, выполняемые на пленере после окончания первого, второго, третьего курсов, на преддипломной практике и «выходе» во втором и седьмом семестре,
- изучение работ мастеров живописи и графики в музейных экспозициях, на выставках, библиотеках, изокабинете ВГИК,
- подготовка материалов и инструментов для выполнения заданий по дисциплине;
- оформление работ к просмотрам и выставкам.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. ВГИК. Учебный рисунок: Учебное пособие. /Том III/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2014.
2. ВГИК. Живопись: Учебное пособие. /Том IV/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2016.
3. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012.
4. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997.
5. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1987.

Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства/ 3-е изд./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2019. ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2014. ЭБС ЛАНЬ.
3. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. /Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2014.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2015. ЭБС ЛАНЬ.

Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. – М.: Искусство, 1969.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М.: Искусство, 1976.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
4. Бенуа А. «Воспоминания»
5. Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. – М., 1956.
6. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. – М., 1953.
7. Грабарь И. «Валентин Серов»
8. Даниэль С.М. Европейский классицизм. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
9. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века. – Л.: Искусство, 1986.
10. Дейнека А. «Из моей рабочей практики». – М., 1961.
11. Демидов В. Как мы видим то, что видим. – М.: Знание, 1979.

12. Иттен И. Искусство формы /Пер. с нем. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001.
13. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
14. Коровин К.А. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. – М.: 1963.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Т. 2 – М.-Л, 1935.
16. Мастера искусства об искусстве. /Под общ. ред. А.А. Губера, А.А. Федорова-Давыдова, И.Л. Маца, В.Н. Гращенкова. В 7 тт. – М.: Искусство, 1970.
17. Проблемы композиции / Под ред. В.В. Ванслова. – М.: Изобразительное искусство, 2000.
18. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. – М.: Наука, 1985.
19. Репин И.Е. «Далекое - близкое»
20. Рисунок. Учебные постановки. – М., 1963.
21. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. – М.: Сов. художник, 1988.
22. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.
23. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. – М.: Смысл, 2002. 335 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

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

1. Музеи, галереи и художественные каталоги
2. Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).
3. Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).
4. Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).
5. Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).
6. Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).
7. Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).
8. Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).
9. Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).
10. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).
11. Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).
12. Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала используются работы известных мастеров сценографии театра, кино, телевидения других экранных искусств, лучшие работы из сокровищниц мировой культуры, записанные на CD-ROM:

1. Эскизы художников театра, кино и телевидения
2. Третьяковская галерея

3. Пушкинский музей
4. Леонардо да Винчи
5. Микеланджело
6. Врубель
7. Валентин Серов
8. Рембрандт
9. Веласкес
10. Передвижники
11. Импрессионисты
12. Рубенс
13. Рисунки старых мастеров
14. Рафаэль
15. Репин
16. Кустодиев
17. Головин
18. Бенуа
19. Добужинский
20. Сомов
21. Карпаччо
22. «Мир искусства»
23. «Живописный Петербург»
24. Малевич
25. Кандинский
26. Саврасов
27. Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи.
28. Коровин.
29. «От эскиза к картине»: Издание Русского музея.

Как образцы творческого выполнения заданий по каждой теме демонстрируются лучшие работы обучающихся предыдущих курсов, отобранные в методический фонд на экзаменах-просмотрах по теме.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- гипсовый фонд,
- натюрмортный фонд,
- драпировочный фонд,
- костюмный фонд,
- материалы и инструменты для рисования,
- подиумы и мольберты,
- осветительное оборудование, обогреватели,
- ширмы, стеллажи,
- планшеты,
- лестницы,
- оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
- компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
- принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,
- специально оборудованные для живописи учебные классы,

- методический фонд, включающий в себя работы студентов по рисунку, живописи, композиции, и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	
	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>	
Этап 1. Формирование базы знаний: – ознакомительное занятие, направленное на познание художественного изображения пространства; законы композиционного построения; законы тона и цвета, общего колорита, в живописи; понятие «художественный образ» (на примерах конкретных произведений мирового искусства); – обсуждения по теме: «Работа различными живописными материалами, базируясь на основополагающем – масляная живопись на холсте»; – выполнение творческих заданий: закономерности живописи в несложных постановках с натуры, при дневном (естественном) освещении – на начальном этапе обучения.		ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – применение на практике законов композиционного построения картинной плоскости: распределение на ней основных цветовых пятен, пропорционально верное соотношение предметов, применение законов создания на картинной плоскости перспективного пространства (воздушная среда), соединение в учебной постановке тона и цвета; – выполнение творческих заданий: натюрморт из 3- 5 предметов, а также натюрморт с гипсовой головой и натюрморт-обманка (1 курс). В этих заданиях по живописи следует уделить особое внимание обучающегося на точность передачи цвета и тона, правильное определение общего колорита, профессиональное применение техники масляной живописи; – изучение теоретической основы живописи (техники и технологии), особенностей применения художественно-цветовой выразительности, как		ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

системы знаний.		
Этап 3. Проверка усвоения материала: – анализ созданного живописного изображения с точки зрения композиционного построения на холсте: цветовых и тональных отношений, распределения живописной среды холста на тепло-холодные цвета, живописной лепки объема формы; – проверка технических навыков создания верной живописной среды: лепка формы, применение фактуры (в масляной живописи), решение художественного образа, как основы создания произведения искусства; – самооценка активности и эффективности участия в выполнении учебно-творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (поисковые цветовые эскизы, картон как подготовительный рисунок к живописи), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.		ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий, практическая учебная работа в студенческом коллективе своих сверстников, как самообучение в дополнение к основной работе с преподавателем; – активное участие в обсуждении проблемных вопросов создания художественного образа в изобразительном искусстве; – представление о том, зачем будущему художнику необходимы знания основ живописи. – наличие выполненных творческих заданий: отражение в живописи всего комплекса накопленных знания, образность и смысловая наполненность созданных изображений.	
Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнять задание в отведенное время, умение слушать и понимать поставленные преподавателем задачи, решать их и обосновать особенности их выполнения; – эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов живописи, с практическим, наглядным показом возможных неординарных решений; – способность аргументировать свою точку зрения, опираясь на знания аналогов художественных произведений из мировой истории искусства.	
Этап 3:	– степень готовности участия к практическим занятиям.	

Проверка усвоения материала	– степень правильности выполнения учебно-творческих заданий. – степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов художественного решения пространства живописной среды, гармоничная связь предмета (фигуры человека) со средой на картинной плоскости, образное видение и решение темы учебного задания.
4.	<i>Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации</i>
<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 95% практических занятий (при наличии уважительных причин, связанных с состоянием здоровья); – активное участие в практическом выполнении поставленных задач по живописным постановкам (вовремя приходить и уходить на занятия, согласно расписанию; во время занятия максимально эффективно использовать отведенное для этого учебное время); – иметь в наличии требуемые для занятий художественные (живописные) материалы, учебники, учебные пособия и проч. – творческие задания выполнять качественно, своевременно и полностью; – постоянно обращаться к педагогу за консультациями и советами по данной дисциплине.
<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний	– практическое выполнение заданий по живописи в аудитории, самостоятельное выполнение домашних заданий, рекомендованных преподавателем по этой дисциплине каждому обучающемуся отдельно или всей группе; – обучающийся может свободно применять и обосновывать применение тех или иных методов, технологий и материалов; – обучающийся способен формулировать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения заданий и на конкретные примеры бесценного опыта мастеров мировой истории искусства; – обучающийся способен самостоятельно применять полученные художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
<u>Этап 3.</u> Проверка усвоения материала	– творческие задания выполнены с использованием профессиональных методов; – представленные задания должны соответствовать критериям, предъявляемым к заданиям, быть выполнены на достаточно высоком художественном уровне с точки зрения академических и профессиональных требований; – в процессе кафедрального просмотра коллегиальное мнение преподавателей должно прийти к выводу, что данным

	обучающимся усвоены практические навыки живописи: знание основ композиции, умение видеть и различать цвет и тон, чувствовать построение пространства, видеть и выстраивать холст образно, вычленив главное и подчиняя ему второстепенное. – самостоятельные творческие задания, выполненные в отведенное время, являются необходимыми дополнениями к учебному процессу в аудитории. Они помогают преподавателю лучше понять творческие особенности обучающегося. – ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ – ЭКЗАМЕН (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

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

Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3	Практическое выполнение творческого задания Обсуждение Зачет с оценкой Экзамен

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

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

- практическое выполнение творческого задания;
- обсуждение;
- зачет с оценкой;
- экзамен.

Практическое выполнение творческого задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине обучающийся должен выполнить комплекс практических упражнений:

- подготовка картинной плоскости для живописи (правильная натяжка грунтованного /негрунтованного/ холста на разборный подрамник с применением специальных щипцов и степлера;
- грунтовка негрунтованного холста и проклейка желатином /осетровым клеем/ холста грунтованного; покрытие холста цветной имприматурой /все то же самое можно проделать с художественным картоном и даже бумагой);
- выбор живописного материала /гуашь, темпера, акрил и как основополагающий материал – масло/;
- подготовительные поиски живописного решения в малом формате /небольшая картонка, обрезок холста/; дальнейшая компоновка в большом формате; подготовительный картон в размер холста /обычно используется бумага-крафт, или толстая калька/ для окончательной прорисовки, уточнения пропорций и общей композиции в размер холста; перенесение картона на подготовленный холст; уточнение рисунка и закрепление его фиксативом на холсте; первый подмалевок; переход к плотной живописи.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения и т.д.

Примерный перечень творческих заданий

- Натюрморт простой (3-5 предметов).
- Натюрморт сложный (многопредметный, тематический).
- Натюрморт-обманка.
- Натюрморт гризайль (для изучения понятия тона в живописи).
- Натюрморт с гипсовой головой (как переход к портрету).
- Портрет (голова).
- Портрет с руками.
- Автопортрет (домашнее задание).
- Конечности (руки и ноги, в действии).
- Полуфигура (обнаженная и в одежде).
- Обнаженная фигура в окружающей среде (стоя, сидя, лежа).
- Две обнаженные фигуры (задание на определение доминирующей фигуры и на взаимосвязь двух фигур по художественным критериям).
- Две обнаженные /одетые, смешанные – одетая и обнаженная/ фигуры в интерьере (тематическая постановка, постановка на пространство).
- Три обнаженные /одетые, смешанные – одетые и обнаженные/ фигуры (тематическая постановка).
- Станковая картина (на образность, выражение мысли, знание сюжета)

Обсуждение

В процессе текущего контроля происходит обсуждение выполненных обучающимися практических заданий с анализом допущенных ошибок. Каждый обучающийся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания.

Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут показаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Коллегиальное обсуждение работ преподавателя со обучающимися несет в себе важный момент нестандартного способа обучения, при котором студент и преподаватель становятся на время коллегами в равном положении, что помогает наилучшим образом понять друг друга.

Этот метод также развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимого художнику.

Примерный перечень тематики обсуждений

- Тема 1. Композиционная организация живописного полотна.
- Тема 2. Цветовые, колористические задачи и приемы в станковой живописи.
- Тема 3. Соединение тона и цвета (обучающиеся часто путают эти два понятия).
- Тема 4. Соединение живописи и рисунка (обучающиеся часто за живописью забывают о рисунке и наоборот).
- Тема 5. Разговор о цельности ведения живописной работы (только лишь начатая /грамотно/ живописная работа на любом этапе завершения должна представлять собой готовое произведение).

Тема 6. Изучение технологии и техники письма маслом (грамотная загруженность холста красочным слоем; обработка /шлифовка/ мазка; самостоятельное изготовление тройника /жидкости для письма маслом/; подбор профессиональных живописных материалов; подготовка холста /натяжка, имприматура/; создание предварительного картона /в помощь начальному этапу в живописи/ и т.д.

Тема 7. Разговор о понятии вкуса в произведении искусства /в моем случае конкретно по дисциплине живопись/ (драгоценное отношение к цвету, к общему колориту в каждой живописной вещи, уравниленность композиции, острота композиции, гармония цвета и тона, живописи и рисунка, пластика в картине, эстетика применения живописных приемов, обработка поверхности красочного слоя, обрамление живописной картины и т.д.).

Экзамен проходит в форме кафедрального просмотра творческих заданий.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины **«Живопись»**, выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института. Как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка **«хорошо»** выставляется, для того чтобы поощрить обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении **«хорошо»**, знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремиться к его творческому развитию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую экзаменационную оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты, проявляет творческую инициативу и явную заинтересованность в поставленном преподавателем вопросе (способен грамотно анализировать его, убедительно и аргументировано отстаивать свои убеждения).

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамен)

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

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины **«Живопись»**, выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института (как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке). Критериями для оценки **«отлично»** также являются предыдущие отличные отметки у данного студента на ранее проходивших экзаменах. Зачастую экзаменационная

комиссия коллегиально приходит к мнению – поощрить такого студента похвалой совета.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка «хорошо» выставляется, что называется с целью «подхлестнуть» обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении «хорошо», знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится его раскрыть на «отлично».

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально. Критерием оценки «неудовлетворительно» служат неудовлетворительные отметки данного студента на прошлых экзаменах, не ставшего на путь своего исправления в учебном процессе.

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

1.6.1 .

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации (экзамена).

1. На художественном факультете экзамен проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На экзамене оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.
2. Объем задания определяется программой и различен на каждом курсе. В целом на всех курсах студенты работают в аудитории с натуры. На старших курсах (3-ий-5-ый) допускается некоторый элемент интерпретации натуры, обусловленный особенностями творческого

видения учащихся. На экзаменах, как правило, оцениваются следующие задания (краткий перечень)

- натюрморт (на младших курсах),
- натюрморт с гипсовой головой (на младших курсах),
- натюрморт-обманка (на младших курсах),
- портрет с руками (на младших курсах),
- обнаженная модель (на младших курсах),
- двойная обнаженная /смешанная/ постановка (на старших курсах),
- двойная (тройная) обнаженная /смешанная/ постановка (учебная, тематическая),
- подготовительные живописные эскизы, картоны, разработки к станковой картине (на всех курсах),
- наброски людей, животных, городские мотивы и т.д. (на всех курсах),
- станковая тематическая картина (на старших курсах, как отдельное специальное задание).

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.

**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.**

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ–МУЗЕЙНОЙ
ПРАКТИКИ (ВЫЕЗДНОЙ)**

Специальность – 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2023

Составители: профессор В.В. Архипов, профессор А.Р. Беширов

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, специализации «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 13 августа 2020 г. № 1014, с учетом рекомендаций ОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка и живописи, Протокол № 9 от « 2 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи практики.....	
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	
5. Объем и продолжительность практики.....	
6. Содержание практики.....	
7. Форма отчетности по практике.....	
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике.....	
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.....	
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	
11. Материально-техническое обеспечение практики	10
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	1
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.....	12
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	12
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	14

1. Цели и задачи практики

Целями производственной практики – Музейной практики (выездной) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, изучение явлений, наблюдаемых в повседневной жизни, формирование способности их восприятия и реалистического отображения, приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, достижение высокого профессионального мастерства

Задачами производственной практики – Музейной практики (выездной) являются:

~~– на первом курсе – изучение и отображение природы, быта, характера труда в небольших населённых пунктах;~~

– на втором курсе изучение и отражение природы, быта, характера труда, архитектуры на примере западно-европейской архитектуры и творчества её классических архитекторов: Кваренги, Росси, Деламота, Растрелли, Терезини на примерах зданий в г. Санкт-Петербурге;

– на третьем курсе на основе изучения, предварительного ознакомления с жизнью города, характера людей, интересных объектов выбрать тему и разработать ее в серии рисунков и живописных холстов.

2. Место производственной практики – Музейной практики (выездной) в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.02 Живопись, специализации «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, производственная практика – Музейная практика (выездная) входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем производственной практики – Музейной практики (выездной) составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Производственная практика – Музейная практика (выездная) в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Творческо-производственная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства», дисциплин специализации «Режиссер игрового кино- и телефильма», а также прохождения учебной практики.

На знаниях, умениях и навыках, полученных во время творческо-производственной практики, в дальнейшем освоении основной профессиональной образовательной программы будут базироваться:

– выполнение творческих заданий, видеопроектов по дисциплинам «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа»;

– преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Организация творческо-производственной практики направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем творческо-производственной практики составляет 8 зачетных единиц, 288 академических (216 астрономических) часов. Творческо-производственная практика проводится в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Творческо-производственная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства», дисциплин специализации «Режиссер игрового кино- и телефильма», а также прохождения учебной практики.

На знаниях, умениях и навыках, полученных во время творческо-производственной практики, в дальнейшем освоении основной профессиональной образовательной программы будут базироваться:

- выполнение творческих заданий, видеопроектов по дисциплинам «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа»;
- преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Организация творческо-производственной практики направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Учебно – творческая (выездная) практика базируется на дисциплинах «Живопись», «Рисунок», «Общий курс композиции», «Перспектива».

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.

Практика имеет исключительное значение для формирования творческой индивидуальности студента: решение учебных задач здесь неразрывно связано с изучением и познанием окружающей жизни. Работа на практике воспитывает интерес к современной действительности и стремление к её отображению. Во время практики приобретает знание жизненного материала, опыт его воплощения в изобразительном

искусстве. В условиях практики студенты сталкиваются с широким кругом явлений, которые невозможно изучить в мастерской: здесь они познают характер общественного труда, богатство человеческих чувств, особенности явлений природы, красоту и состояние пейзажа.

Живые впечатления фиксируются в зарисовках, этюдах, набросках, планировках, которые впоследствии будут необходимы для творческой работы в кинокомпозиции.

Форма проведения творческой практики -выездная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Учебно – творческой (выездной) практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач Учебно – творческой (выездной) практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок:

- способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации (ОПК-3);

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

- способен с использованием научно-исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок. (ПКО-1);

- способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок (ПКО-2);

- владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

Требования к уровню освоения дисциплины. (ПКО-3);

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);

- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. (УК -5.1);

- демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира

(в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. (УК-5.2)

В результате прохождения учебно-творческой практики обучающийся должен приобрести следующие знания и практические навыки, умения:

- знание объективных закономерностей природы, познанию законов её реалистического отображения средствами рисунка и живописи;
- умение подмечать и отображать характерные черты быта, городской жизни, труда в сериях графических и живописных работ,
- умение собирать материал, необходимый для его дальнейшего использования в творчестве.
- умение передавать характер архитектуры, используя для этого колористическое построение холста, тональность, знание законов перспективы и светотени;
- умение использовать в работе цветовую гармонию;
- умение самостоятельно отбирать интересующие художника явления, целенаправленно вести поиск темы и изобразительного языка;
- умение раскрыть средствами живописи интересную для студента тему, связав отдельные работы в целостную серию.
- освоение методики творческой работы;
- умение осознанно использовать профессиональные навыки и знания технологии живописных и графических материалов с целью решения изобразительных задач.
- умение использовать возможности графических и живописных материалов для решения поставленной смысловой задачи.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Творческая практика специальности 54.05.02 Живопись специализации «Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок» входит в Базовую часть Блока 2.

Форма промежуточной аттестации –зачет оценкой.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник комбинированных съемок творческая Учебно–творческая (выездная) практика проводится на первом, втором и третьем курсах согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 36 зачетных единиц.

Продолжительность 24 недели (по 8 недель на каждом курсе).

Место для проведения Учебно – творческой (выездной) практики выбирается в соответствии с программными задачами, предусмотренными для данного курса.

Первый курс проводит Учебно – творческую (выездную) практику в небольших городах, населённых пунктах с интересным рельефом местности, несложными объектами для изображения.

Учебно – творческая (выездная) практика второго курса проводится в городах и местностях, богатых памятниками архитектуры, сохранивших характерный исторический

облик, традиционный национальный быт, сочетающийся с характерными приметами современной жизни.

Учебно – творческая (выездная) практика третьего курса тематическая. Место практики выбирается с учетом возможности ознакомления с жизнью города, быта, характера людей, интересных объектов, выбора темы для её разработки в серии рисунков и живописных холстов.

6. Содержание практики

Тематический план творческой практики 1,2,3 курсов имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоем- кость, 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 правилами поведения во время выездной практики	2	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на приобретения умений собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства,	406	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка к кафедральному просмотру.	24	Кафедральный просмотр Зачет с оценкой
		Итого	432	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике

безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации изобразительного материала, наблюдения, и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

7. Форма отчетности по практике

Руководитель практики определяет характер и количество работ, индивидуальные рабочие планы студентов. Он, проводя еженедельные групповые просмотры и индивидуальные консультации, контролирует и направляет творческую работу студентов. Практика, являясь важнейшим звеном в процессе укрепления связи художественной школы с жизнью, решает важные воспитательные задачи. Она способствует формированию ответственности художника перед зрителем, сплочению творческого коллектива студентов. На местах практики организуются выставки – отчёты, проводятся лекции и беседы. Во время практики организуются экскурсии, поездки в музеи и архитектурные заповедники. По результатам летней практики в начале следующего проводится просмотр выполненных работ всеми членами кафедры, выставляется зачет с оценкой. По результатам практики в городах, где она проводилась или на художественном факультете организуется выставка студенческих работ. Лучшие работы отбираются в методический фонд факультета.

№	Разделы (этапы) практики	Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость	Формы текущего контроля
1	Первая учебно-творческая практика	Характер заданий по рисунку 1. Длительные рисунки пейзажного плана для изучения характера местности, состояния природы, воздушной перспективы, пространства (7 шт., разм. 60х80) 2. Рисунки фрагментов природы, архитектуры, натюрмортов, зарисовки предметов быта и орудий труда (25 шт. разм. 15х20) 3. Жанровые зарисовки и портреты людей в характерной для них среде во время трудовых процессов (15 шт., разм. 40х30) 4. Длительные рисунки для изучения и отображения труда, быта, людей, архитектуры (20 шт. разм. 50х40) 5. Кратковременные наброски людей, животных, композиционные предварительные зарисовки, предшествующие длительным работам по рисунку и живописи (50 шт., разм. 20х30) Характер заданий по живописи 6. Этюды пейзажного плана для изучения состояния природы, пространства, воздушной среды, характера местности (10 шт., разм. 50х70) 7. Натюрморты, увиденные в естественной среде, фрагменты природы, длительные этюды, в которых	Зачет с оценкой 1 курс

		отображен характер быта и деятельности человека (5 шт., разм. 50х70) 8.Портреты местных жителей в характерной обстановке, в рабочей среде (задание может носить характер учебной постановки, поставленной педагогом в естественной среде) ,(7 шт., разм. 50х70) 9.Кратковременные этюды, в которых нужно передать состояние природы, освещенности (задание направлено на развитие чувства цветовой гармонии), (60 шт., разм. 10х15)	
2	Вторая учебно-творческая практика	Характер заданий по рисунку 1. Длительные рисунки (12 шт.,разм. 60х80, 60х100, 40х80), наброски (200 шт.) и зарисовки (160 шт. разм. 21х30) в которых запечатлён облик города, его быт и архитектура. 2.Жанровы этюды, отображающие быт, характер, типаж людей, их обычаи, традиции, современные изменения традиционного быта (40 шт., разм. 30х20). 3.Этюды архитектуры и её фрагментов (экстерьер и интерьер) в различных условиях освещенности, состояния природы, с правильной передачей перспективы, тональности, фактуры (50 ШТ., разм.30х20, большие этюды 12 шт.) 4.Кратковременные этюды, отражающие жизнь города (30 шт., разм. 15х20) 5.Эскизы к длительным работам. Характер заданий по живописи 6.Этюды пейзажного плана для изучения состояния природы, пространства, воздушной среды, характера местности (10 шт., разм. 50х70) 7.Натюрморты, увиденные в естественной среде, фрагменты природы, длительные этюды, в которых отображен характер быта и деятельности человека (5 шт., разм. 50х70) 8.Портреты местных жителей в характерной обстановке, в рабочей среде (задание может носить характер учебной постановки, поставленной педагогом в естественной среде),(7 шт., разм. 50х70) 9.Кратковременные этюды, в которых нужно передать состояние природы, освещенности (задание направлено на развитие чувства цветовой гармонии), (60 шт., разм. 10х15).	Зачет оценкой 2 курс с
3	Третья учебно-творческая практика (тематическа	Характер заданий по рисунку 1.Серия законченных графических листов, выполненных в материале, отвечающих выбранной теме. В них студент должен наиболее полно передать свое видение, понимание этой темы	Зачет оценкой 3 курс с

	я)	средствами графики (5 шт., разм. 60х80) 2.Предварительные зарисовки, наброски, композиционные эскизные поиски, сбор вспомогательного материала к длительным основным работам (30 шт., разм. 40х50) 3.Выбор графического материала, определение количества работ в серии, размеры листов. Характер заданий по живописи. 1.Серия законченных живописных работ, отвечающих выбранной теме (10 шт., разм. 60х80) 2.Предварительные зарисовки, тональные композиционные эскизы, цветовые этюды (20 шт., разм 50х70) 3.Подготовительные работы: портреты, пейзажи, детали, вспомогательный материал (60 шт., разм. 15х20).	

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература:

- 1.ВГИК Живопись. Учебное пособие. Том IV, Под общей редакцией В. Малышева, В. .Архипова.- СПб, 2016.
- 2.ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III , Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.
- 3.Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997
- 4.Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре. Уч.пос. – М.: ВГИК, 1987.

б) дополнительная литература

1. Ляковская О.А. Пленэр в русской живописи XIX века. М, 1966
2. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. М, 1985
3. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. Л, 1986
- 1.Чистяков П.П. Письма. Записные книжки, Воспоминания (1832-1919год). М, 1953
- 2.Крымов Н.П. Художник и педагог. Статьи, воспоминания. М, 1989
3. Юон К.Ф. О живописи М-Л 1937
4. Овсиян О.Н. Натура и рисование по представлению. М ,1985
5. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству Изд-во «Просвещение» М, 1984
- 6.Смирнов Г.В., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. М, 1981
7. Базанова М.Д. Пленер М, 1994

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://abc.vvsu.ru/>

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Для проведения учебно-творческой практики необходимо организовать проезд (поезд, автобус) до места практики и обратно, проживание студентов и педагогов. Студентов необходимо оснастить красками и другими живописными и графическими материалами, холстами и бумагой.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

- 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;
- 2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- 3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-1	Основной этап, Заключительный этап	Кафедра́льный просмотр
2	ОПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Кафедра́льный просмотр

Аттестация по итогам практики проводится на основании кафедра́льного просмотра выставленных работ. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме кафедра́льного просмотра.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненных студентом работ и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При кафедра́льном просмотре оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
Теоретическая база знаний						
	Выпускник программы специалитета должен обладать следующими компетенциями:					
ОПК-1	-способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	В полном объеме сформирована система знаний о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного	Сформирована система о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного	Фрагментарны е, бессистемные знания о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного	Отсутствие системы знаний о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного	2-5

		мышления	мышления с незначительными замечаниями	композиционного мышления	мышления	
ОПК-2	-способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	В полном объеме сформирована система знаний о способах создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	Сформирована система знаний о способах создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения с незначительными замечаниями	Фрагментарны е, бессистемные знания о способах создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	Отсутствие системы знаний о способах создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	2-5
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-1	-способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного	В полном объеме сформированы умения собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными	Сформированы умения собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы	Отсутствие сформированных умений собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности	

ОПК-1	-способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	Успешное применение навыков использовать в практической деятельности знания о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления и	В целом владеет навыками использовать в практической деятельности знания о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использовать в практической деятельности знания о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	Отсутствие навыков использовать в практической деятельности знания о способах собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления ки	
ОПК-2	-способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические	Успешное применение навыков использовать в практической деятельности знания о способах создавать на	В целом владеет навыками использовать в практической деятельности знания о способах создавать на	Несистемное, фрагментарное владение навыками использовать создавать на высоком	Отсутствие навыков использовать в практической деятельности знания о способах создавать на высоком	

	знания и навыки, полученные в процессе обучения	высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения с незначительными замечаниями	художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Отлично	высокий
Хорошо	средний
Удовлетворительно	низкий
Незачтено	недостаточный

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«История русского изобразительного искусства»
54.05.02 – Живопись (уровень специалитета)**

Квалификация выпускника

№ 8 Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Форма обучения

Очная

Москва, 2023

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза
Художников Москвы.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа
2020 г по направлению подготовки 54.05.02 – Живопись (степень выпускника –
специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории
и теории изобразительных искусств
Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	
<u>6. Лабораторный практикум</u>	17
<u>7. Семинары</u>	17
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	17
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	19
9.1. Основная литература.....	19
9.2. Дополнительная литература.....	19
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	31
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	32
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	32

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» ставит целью развитие способности к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.Б.08).

Объем дисциплины – 10 зач.ед., что составляет 360 академических часов или 270 астрономических часов. Дисциплина преподается на 3, 4, 5 курсах. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению следующих

профессиональных компетенций:

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

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

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

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-3 Способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом	Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры
	Уметь: соотносить отдельные факты и общие явления истории искусства, осмыслять свою деятельность в контексте историко-культурных

контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями	реалий, понимать ее культурную значимость , критически осмыслять получаемую информацию в области истории искусства, вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, формировать излагать собственные суждения по тем или иным вопросам культуры, вести диалог
	Владеть: искусствоведческой терминологией навыками искусствоведческого анализа произведения искусства, навыками аргументированного суждения по актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности
ПК-5 способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры
	Уметь: выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте
	Владеть: методами анализа явлений общественной и индивидуальной жизни с точки зрения ценностных ориентаций общества, его эстетических потребностей и духовных состояний
ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	Знать: многообразие ценностных ориентаций в современном мире, общечеловеческие ценности, традиционные и современные ценности, связь творческой деятельности с эстетическими и духовными потребностями, опираться на базовые ценности мировой культуры в своей деятельности, отстаивать гуманистические принципы жизни и профессиональное достоинство, придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
	Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения, использовать в своей творческой практике знания основных произведений зарубежного искусства и культуры
	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		5	6	7	8	9	А		
Работа с преподавателем (контактные часы):	202								
Теоретический блок:									
Лекции	152	36	32	34	16	18	16		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	50				16	18	16		
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	122	27	40	2	13	18	22		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости									
Форма промежуточной аттестации	36		зач		зач		36 Э		
Всего часов	360	63	72	36	45	54	90		

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	16	8	2		6
Тема 2. Искусство	20	10	2		8

Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.					
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	20	10	2		8
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	20	10	2		8
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	18	10	2		6
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	18	10	2		6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	20	10	2		8
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.	20	10	2		8
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение.	20	10	2		8
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	20	8	4		8
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	20	8	4		8

Тема 12. Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.	24	12	4		8
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	26	14	4		8
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.	22	8	6		8
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период.	20	8	4		8
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	20	6	6		8
ИТОГО	324	152	50		122

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и

отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства.

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.

Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Роль религии и церкви с середины века. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде.

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в Чернигове, Рязани, Смоленске, Волыни и появление других архитектурных школ. Общерусский тип культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде и др.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладного искусства. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.

Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов – очагов культуры. Уничтожение культурных ценностей. Прекращение каменного зодчества. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Попытки восстановления деревянного строительства и ремонт каменных храмов. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в

Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове).

Станковая живопись как ведущий вид искусства. Становление и развитие художественных школ Новгорода, Ростова, Ярославля, Твери, Пскова. Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы живописи.

Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Складывание основы русской народности. Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности. Градозащитная семантика храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.

Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.

Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.

Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание “высокого иконостаса”. “Троица” Андрея Рублева.

Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”. Замена “звериного” стиля балканским и нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).

Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе

Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.

Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).

Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.

Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.

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. Русское искусство XVIII в.

Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени.

Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие.

Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века.

Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культурное искусство в условиях Нового времени.

Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство.

Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центры России XVIII века. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века:

Петровское время, середина XVIII в., вторая половина XVIII в. Проблема стиля.

Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.

Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в. Русское искусство середины XVIII в.

Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина.

Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера.

Регулярность и классический ордер в архитектуре.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравак.

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

Тема 11. Русское искусство второй половины XVIII в.

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия. Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев.

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого.

В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семёна Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конц XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 12.

Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. **Тема 14.** Искусство первой половины XIX в.

Введение в тему «Русское искусство XIX» века. Периодизация. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий художественный процесс. Виды и жанры, проблемы стиля (классицизм, романтизм, реализм). Музейные и частные собрания (ГТГ, ГРМ). Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г.

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля. Связь ансамблей с пейзажной и городской средой. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление. Горный институт. Тома де Томон. Черты французской стилистики. Ансамбль Биржи. А.Захаров. Здание Адмиралтейства. К.Росси. Апогей ампира, Михайловский дворец. В.Стасов. Московский ампиры. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жилярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.

Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов, А.Павлов, Е.Тюрин, К.Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.

Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в 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 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова.

Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевальде, 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.

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.Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция

парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и 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. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэрзм» его художественной системы. Борисов-Мусатов – яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.

Тема 14.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки.

«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты».

П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой.

Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.

Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд.

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество “беспредметников” В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным “четвертого измерения”.

Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение “Синий всадник”. Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи “Ступени. Текст художника”.

Планетарное назначение искусства.

Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового “яркого стиля жизни”. Архитекторы авангарда как составители “проектов грядущего счастья”. Преображение мира по законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин., М.Я.Гинзбург. Главное предложение авангарда – схема создания нового человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ.

Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты.

Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные

принципы и новая конструкция мира. Проект «Башни III Интернационала» В.Б.Татлина. Художник как «инициативная единица». Образ математически выверенной гармонии. Новая единица искусства – «проун» (проект утверждения нового Л.М.Лисицкого). Группа витебских художников «Уновис» (утвердители нового искусства). Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда. История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства».

Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР).

Лениниана И.И.Бродского. Бытовые темы картин Е.М.Чепцова. Батальная живопись М.Б.Грекова. Портреты С.В.Малютина и Г.Г.Ряжского. Новое общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны.

Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули.

Создание в 1925 г. ОСТ (Общества художников-станковистов): А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров, С.А.Лабас, А.Н.Самойлов, руководитель Д.Штеренберг.

Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.).

Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).

Художественные общества союзных республик: на Украине - АХЧУ, АРМУ, ОСМУ, в Белоруссии, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Выставка «Искусство народов СССР» в 1927 г. Роль АХРР в объединении советских художников и распространении искусства в массы. Распад к 1931 г. ОСТ, ОМХ, «4 искусства». Создание Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Борьба за «чистоту пролетарского искусства». Ликвидация РАПХ в 1932 г.

Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонин, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонин и др. Московская школа ксилографии В.Фаворского. Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).

Развитие советской скульптуры 20-х гг. «Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Булыжник – оружие пролетариата, 1905 год». Увековечение памяти вождя – работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гельфрейх, С.Меркуров. Портретная скульптура А.Голубкиной, В.Домогацкий, Я.Николадзе, С.Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 – 1932 гг. «Советский конструктивизм» 20-х гг. Дворец труда в Москве и др. общественные здания в Москве и Ленинграде братьев Весных. Работа А.Щусева над Мавзолеем

Ленина. Конкурс здания Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.

Русское искусство в условиях эмиграции. Русский дом искусств в Берлина 20-х гг. Художественная школа А.П.Архипенко в Америке. Артель русских художников в Нью-Йорке. Персональные выставки Б.Д.Григорьева, А.П.Архипенко, Д.Д.Бурлюка, Е.Дукеля, Н.Фемина, А.Маневича. Объединения художников-эмигрантов – «Общество русских художников», группа «Через». Выставки художников-эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество М.Шагала в эмиграции «Парижская школа». Восприятие авангарда как механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х гг. Возрождение «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И.Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк). Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма». Формирование многонационального советского искусства. «15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма (1937)», «Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Введение Сталинских премий. Организация Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939-1940).. Создание работ о «вожде народов» В.Ефанова и Г.Шегалю, о «колхозном счастье» С.Герасимова и А.Пластова. Ведущий художник - Б.Иогансон, Лауреаты Сталинских премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др.

Праздничная жизнь 30-х гг. в работах Ю.Пименова, Дейнеки. Монументальная живопись А.Дейнеки, Е.Лансере, В.Фаворского, А.Гончарова, Л.Бруни. Школа Филонова. Эпический образ Родины в работах Н.Крымова, А.Куприна, А.Лентулова. Ритмы современности в работах Г.Нисского.. Расширение пейзажа как жанра. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина. Скульптура 30-х годов: М.Манизер, А.Матвеев, Я.Николадзе, С.Лебедева. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Школа графиков Фаворского. Иллюстрации А.Гончарова. Офорты и литографии Г.Верейского..Иллюстрации Д.Шмаринова, Е.Кибрика, С.Герасимова, Кукрыниксов, К.Рудакова, Н.Тырсы и др.

Тема 15.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период

Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический - Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листов («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка,

портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грабарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. Заккрытие музея нового западного искусства (1948). Тема войны в «бытовом ключе» (Ю.Непринцев, В.Костецкий, А.Лактионов). Развитие историко-революционного жанра (Б.Иогансон, Ю.Тулин, Б.Угаров). Основная тема бытового жанра – мирный труд (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов). Пейзаж в гармонии с человеком в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грица. Развитие натюрморта и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в связи с восстановлением разрушенных городов. Ее внедрение в интерьеры и экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена ведущих мастеров – Дейнеки, Фаворского, П.Корина.

Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков. Политическая карикатура Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.Верейского. Натюрморты В.Конашевича. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов. Иллюстраторы русской классики – А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский и др. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль. «Перекуем мечи на орала» Вучетича. Памятник Юрию Долгорукову в Москве (С.Орлов, А.Антропов, Н.Штамм). Памятник А.С.Пушкину в Ленинграде (М.Аникушин). Массовое жилищное строительство – основная задача архитектуры. Новые материалы. Проекты новых городов. Строительство высотных домов в Москве. Открытие Академии художеств СССР (1947 г.).

Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в

Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель». Первый Всесоюзный съезд советских художников. Всесоюзная художественная выставка 1957 г. Появление новых имен в 60-е гг.: Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын и др. Выход журналов «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник». Обмен выставками с социалистическими странами. Продолжение борьбы с буржуазной идеологией. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов и др.) – мифологизация коллектива. Развитие жанра портрета, автопортрета. Восприятие современности через камерность (Т.Яблонский, Д.Жилинский). Обращение к историческому жанру для переосмысления судеб России (Г.Коржев, В.Попков, Т.Яблонская). Многочастность произведений. Развитие пейзажа: северного (Никонов, Андронов, Стожаров), философского (Е.Зверьков,

Н.Ромадин), городского (Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова), концепционного (В.Сидоров). Обращение к ретроспекции. Продолжение традиций русского авангарда (И.Калинин, В.Сидур). Выставка в Манеж 1962 г. Культурный андеграунд. «Квартирные выставки».

Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.). Монументальное искусство: живопись (А.Васнецов, О.Филатчев, М.Савицкий, Н.Андронов, В.Эльконин), витраж (А.Королев, Б.Тальберг), мозаики (Н.Андронов, А.Васнецов, В.Замков). Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. Развитие графики: станковой монументально-декоративной (А.Кютт, В.Валюс), эстампа (И.Голицина, И.Бруни, М.Митурича), иллюстраций (Д.Шмаринова, Д.Бисти). Создание мемориальных комплексов. «Поэтический документализм» скульптуры. «Бульдозерная» выставка 1974 г. Андеграундные выставки 80-х. Легализация неформальных объединений в 90-х гг. «Соц-арт». Выставки художников-эмигрантов (О.Целкова, Э.Неизвестного, О.Рабина, Д.Краснопевцева). Появление современных иконописцев.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Темы для самостоятельной работы

Введение. Древнейшие истоки русского искусства.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.)

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – нач. XVII в.)

Искусство России на пороге Нового времени

Русское искусство первой четверти XVIII в..

Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

Искусство первой половины XIX в.

Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России.

Искусство тоталитарного режима

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

Искусство Советской России послевоенный период

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

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

9.1. Основная литература

1. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05315-9. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02979-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
4. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9495-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),
«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019), «Юрайт»
(контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л.,1990
2. Алленова М.Валентин Серов. – М.:Слово,1996
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. 1,2т.т. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М.,2000
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М.,1993
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М.,1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия,2001
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси.- М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб:Аврора,2001
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М.,2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М.,2001
17. В.Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб: Азбука,2001
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М.,1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М.,1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М.,1999

22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М., 1996
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М., 1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX в. – М., 1996
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – С-Пб., 2006
27. К.Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К.Малевич. Черный квадрат. – СПб:Азбука, 2001
29. Многогранный мир Кандинского. – М., 1999
30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России 1930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры. Под ред.
33. Григоровича и Поспелова. – М., 1987.
34. Поспелов Г. Бубновый валет. – М., 1991.
35. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000
36. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М., 1995
37. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М., 1999
38. Романтизм./Сост. О.Федотова. – М., 2001
39. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М., 1996
40. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
41. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
42. Сарабьянов Д.В. Л.Попова. – М., 1992.
43. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев. – М., 1996.
44. П.Филонов. Дневник. – СПб: Азбука, 2000
45. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.
46. Антология/Сост. Н.К. Гаврюшина. – М., 1993
47. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
48. Марк Шагал. Моя жизнь. – М., 1994.
49. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. М., 2006
50. Энциклопедия русской живописи/ под ред. М.В. Калашниковой. – М., 2001

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

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

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

«Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

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

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История русского изобразительного искусства
54.05.03 – Графика

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1; ОПК-2; ПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-3, ПК-5, ПК-7
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - 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 искусствоведческие 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 искусствоведению - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-7	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

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

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться

противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

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

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений .
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.
2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истома Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П. Антропова и И.П. Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
 2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
 3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
 4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
 5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
 6. Академия художеств и историческая живопись.
 7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
 8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
- Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семёна Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов. и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н.Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова.
6. Творчество В.Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.
3. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А.Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева.
9. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
3. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валаета».
5. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.
6. Лирический экспрессионизм М.З.Шагала.
7. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова.
8. Объединение «Синий всадник»
9. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.

- 4.Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
- 5.Формирование многонационального советского искусства
- 6.Ритмы современности в работах Г.Нисского..
- Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
- 7.Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
- 8.Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны.

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
- 2.Новаторская роль Б.Неменского.
- 3.Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова.
- 4.Скульптура военных лет. Портретный жанр (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство Советской России послевоенный период.

- 1.Основная тема бытового жанра послевоенного времени. (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов).
- 2.Развитие пейзажа в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грица.
- 3.Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
- 4.Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
- 5.Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С.Орлов, М.Аникушин).
- 6.Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

- 1.Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)
- 2.Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский,А.Васнецов)
- 3.Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
- 4.Выставка в Манеже 1962 г.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – началоXIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.
4. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота.
8. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
3. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова.
2. Позднеромантический пейзаж. И.Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.

4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В.Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.
8. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
9. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. .
2. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А.Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
7. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
6. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б.Пророков, Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева, Г.Верейского)
3. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов.
4. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.

**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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

**специализация Художник кино и телевидения. Художник
комбинированных съемок**

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Полякова О.Ю., старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки №1014 от 13.08.2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, специализация Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок, с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2023 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической
работе _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.	1
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)	6
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	14
5. Содержание дисциплины (модуля)	15
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	15
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	18
6. Лабораторный практикум	22
7. Практические занятия (семинары)	23
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)	27
9. Самостоятельная работа студента.	27
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	29
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	31
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	32
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	33
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	34
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии	42
Лист регистрации изменений и дополнений	45

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями дисциплины «Иностранный язык» являются повышение исходного уровня владения языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение обучающимися современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.

Задачи дисциплины включают:

- расширение словарного запаса, формирование иноязычного терминологического аппарата, позволяющего свободно общаться по широкому спектру проблем профессиональной сферы, обучение иноязычному взаимодействию;
- развитие и совершенствование когнитивных и аналитических умений с использованием ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и речи в профессиональной сфере;
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной и профессиональной культуры обучающихся;
- развитие личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций и ответственного добросовестного отношения к профессиональной деятельности, толерантного общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное саморазвитие;
- содействие налаживанию межкультурных и научных связей, представления страны на международных конференциях, симпозиумах и кинофестивалях;
- системное соотнесение русской и англоязычной культуры общения в рамках межличностных кросс-культурных отношений при учете нравственных, традиционных, религиозных ценностей, а также ценностей, связанных с различиями в картинах мира носителей русского и английского языков: культурные коннотации языковых единиц, формулы речевого общения, степень категоричности высказывания, фразеология, риторические приемы;
- использование средств иностранного языка для овладения профессионально значимыми элементами предметного содержания, свойственного другим дисциплинам;
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), изучается на 1-м курсе, в 1-2-м семестрах, базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык» в средней школе. Ее преподавание во ВГИКе тематически и лексически связано с дисциплинами специализации, что обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Углубление международной интеграции в условиях глобального информационного пространства и необходимость комплексной и

разносторонней модернизации страны требует от выпускника высшей школы активного владения иностранным языком. Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста.

**3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины**

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

Таблица 1

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. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном(ых) языках. УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)) обучающиеся должны:

знать;

– 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 1200-2000 лексических единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера);
- 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:

- участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера;
- выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.);
- осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);
- понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;
- читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час;
- переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час;
- аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности;
- составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков);
- использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:
 - использовать устную иностранную речь в межличностном общении;
 - применять на практике лексический минимум иностранного языка (1200-2000 лексических единиц);
- выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно;

владеть навыками:

- чтения и перевода иностранных текстов общего содержания, представляемых в периодическую печать и другие СМИ;
- использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках;

во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):

– употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи;

в области говорения:

– владеть навыками диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основами публичной речи (устное сообщение, доклад);

– владеть навыками начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);

– владеть навыками расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

– владеть навыками составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения

в области аудирования:

– владеть навыками понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации;

– владеть навыками восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;

в области чтения:

– владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.

– владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;

– владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера;

– владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера.

в области письма:

– владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография;

– владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера;

- владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;
- владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера);
- 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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1-й семестры), экзамен (2-й семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):		62	34	28
Теоретический блок:				
Лекции		–	–	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		62	34	28
Самостоятельная работа		40	32	8
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен		42	6	36
ИТОГО:	Акад. час.	144	72	72
	З. е.	4	2	2

Таблица №1.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	62								
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия		34	28						
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:	40	32	8						

Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа		Кр	Кр						
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости		ДЗ	ДЗ						
Форма промежуточной аттестации	36(Э) 6 ЗаО	ЗаО 6	Э 36						
Всего часов	144 акад. час	72	36						

5. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Количество часов		
	Всего	Практ. зан.	СРС
<i>I курс, 1 семестр</i>			
РАЗДЕЛ I. Unit 1. MEETING PEOPLE	33	17	16
Тема 1. I am a first-year student	15	8	7
Тема 2. VGIK and its structure	18	9	9
РАЗДЕЛ II. Unit 2 PRODUCTION UNIT	33	17	16
Тема 3. Production unit: team members' responsibilities	15	8	7
Тема 4. Description of the picture by a famous artist	18	9	9
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6		
Итого за 1-й семестр:	72	34	32
<i>I курс, 2 семестр</i>			
РАЗДЕЛ III. Unit 3. FILM MAJORS	18	14	4
Тема 5. The Film Director – A Job Description	1	1	–
Тема 6. Film Acting	1	1	–
Тема 7. Writing a Screenplay	1	1	–
Тема 8. Responsibilities of a Movie Producer	1	1	–
Тема 9. Director of Photography (DP)	1	1	–
Тема 10. Film Sound Designer	1	1	–
Тема 11. Production Designer	11	7	4
Тема 12. What is a Movie Critic?	1	1	–
РАЗДЕЛ IV. Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS	18	14	4
Тема 13. My favourite actor	8	6	2
Тема 14. My favourite film director	8	6	2
Тема 15. How to write a CV	2	2	–
Промежуточная аттестация – экзамен	36		
Итого за 2-й семестр:	72	28	8
ВСЕГО за I курс	144	62	40

6. Содержание разделов, тем дисциплины

Основой построения программы является разделение курса на два направления или аспекта – «общий язык» (General Language) и «язык для

специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP), – каждому из которых отводится по 50% учебного времени на всех этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками.

В аспекте *«общий язык»* осуществляется: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение общему языку ведется на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого и культурологического характера.

В аспекте *«язык для специальных целей»* осуществляется: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение языку специальности ведется на материале произведений речи на профессиональные темы.

Освоение обучающимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Ввиду специфики дисциплины «Иностранный язык» и необходимости достижения обучающимся коммуникативной компетентности, требующей владения всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование), под содержанием дисциплины подразумевается совокупность приобретаемых навыков во всех видах РД, а не только тематический план и устные темы, указанные в табл. 3. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля: знакомство, речевые образцы приветствия и самопрезентации, обсуждение хобби и интересов, базовые кинотермины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, расписание занятий в течение рабочего дня, заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Усвоение специфики артикуляции английских звуков, интонационных шкал и ритмики, нейтральной речи; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера; практики диалогической и монологической речи.

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе

производства фильма. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов *there is/ there are, have/ have got*, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы.

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля: киноспециальности: актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, киновед. Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съемочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления *Present Continuous* и сравнения временных групп *Simple/Continuous*, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества художника кино и телевидения, художника комбинированных съемок».

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусевского, Уолта Диснея, Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. 4 формы английских глаголов. Формирование грамматических навыков употребления времени *Past Simple* (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), использования неправильных глаголов, косвенных вопросов. Восстановления структуры и логической последовательности текста, отработка моделей диалогической и монологической речи, развитие навыков аудирования по теме «Интервью». Монологическое высказывание по теме «Биография». Деловые игры: «Пресс-конференция», «Интервью при приеме на работу». Формирование навыков написания резюме, биографической справки.

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля: обмен впечатлениями от просмотренного фильма. Форма выражения предложения и приглашения, согласия и отказа. Планирование предстоящей бизнес встречи. Подготовка вопросов для интервью с актером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам, аниматором, звукорежиссером, продюсером. Грамматические способы выражения будущего времени. Изучение *Passive Voice* как грамматической основы профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинокритических текстов на основе критического анализа фильма И.Бергмана «Осенняя соната». Практика

профессиональной диалогической речи на материале обсуждения фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4; .

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля: крупнейшие кинофестивали мира: история, задачи, цели. Правила подачи заявок для участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент фестиваля, кинорынок. Выбор фестиваля исходя из целевой аудитории и жанра фильма. Формирование навыков написания заявки для представления фильма на кинофестиваль. Презентация международного фестиваля ВГИК. Формирование понятия дифференциации лексики по сферам применения: терминологическая, общенаучная, официальная. Словообразование путем конверсии. Знакомство с различными техниками чтения в зависимости от задачи: изучающее, поисковое, просмотровое чтение (Scanning and Skimming). Изучение основных грамматических явлений Present Perfect, Present Perfect/ Past Simple; практика диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств; тексты по широкому и узкому профилю специальности, биографическая справка (Альфред Хичкок). Ролевая игра: «Презентация проекта». Формируемые компетенции: УК-4; .

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма: (релевантность, соотнесенность с реальностью, сюжет и его повороты, герой, личности режиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата релиза, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, ремейки). Формирование навыков употребления Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения, материалов доклада и письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». Формируемые компетенции: УК-4; .

Unit 8. FILM PRODUCTION. Содержание модуля: этапы кинопроизводства. Подготовительный период, сроки и последовательность этапов работы съёмочной группы (сценарная заявка, полнометражный сценарий, режиссёрский сценарий, виды подготовительной работы для запуска фильма в производство). Съёмочный период создания фильма, календарно-постановочный план, как основа соблюдения графика съёмки, функции создателей фильма и основных цехов в съёмочный период, работа с черновым отснятым материалом. Монтажно-тонировочный период создания фильма, работа над звуковым образом картины, прокат, реклама и маркетинг, влияние работы группы в монтажно-тонировочном периоде на восприятие фильма потенциальной аудиторией. Пакет цифровой фильмокопии, его структура и технические требования. Формирование навыков употребления Participle I/ Participle II на основе профессиональных текстов: «Книга рекордов Гиннеса в сфере кинематографа», «Регламент Московского Международного кинофестиваля». Активизация профессиональной кинолексики. Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки. Формируемые компетенции: УК-4; .

Раздел 9. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Живопись). Формируемые компетенции: УК-4; .

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

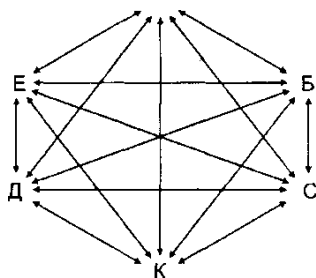
7. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной иноязычной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных практических занятий; групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков общения и взаимодействия на иностранном языке.

Дисциплина «иностранный язык» имеет свои специфические особенности, заключающиеся в том, что язык функционирует не просто как предмет изучения, а как средство общения. Поскольку целью курса является обучение практическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения (кинематографической и научной деятельности) и последующего самообразования, единственной возможностью достижения коммуникативной компетенции студентов являются практические занятия.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины иностранный язык предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции студентов. Интерактивные методы при обучении иностранному языку - это создание преподавателем условий, в которых студент сможет самостоятельно открывать, приобретать и конструировать знания. При интерактивном обучении преподаватель является лишь одним из участников процесса коммуникации, отдавая студентам инициативу, как в выборе содержательного аспекта высказывания, так и в выборе лингвистических средств, в ходе реализации иноязычной коммуникации:

А (преподаватель)

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного общения на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование

преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают мотивацию студентов и их активность в формировании умений и навыков иноязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности студентов, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

**Активные и интерактивные технологии проведения занятий,
используемые в преподавании дисциплины
«Иностранный язык (английский)»**

Таблица 4

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, пункт 5.2 РПД
	<i>Деловая (ролевая) игра</i>	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	
	«Интервью»		3, 4

**Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые
в преподавании дисциплины «Иностранный язык (английский)»**

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведе ны согласно таблице № 3

1	«Пресс-конференция» «Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом» «Интервью при приёме на работу». «Презентация проекта»	.	4, 5 4 15 22
2	Дискуссия «Основные проблемы создания сценария»	Форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике	7
3	Круглый стол «Значимые профессиональные и личностные качества художника кино и телевидения, художника комбинированных съемок».	Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.	8

	«Пути выхода российского кинематографа из кризиса».		24
5	Мозговой штурм: «Профессион ально-значимые качества художника кино и телевидения, художника комбинированных съемок» «Как создать коммерчески успешный фильм».	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентируют 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.	8 24
6	Презентаци я «Этапы работы над созданием кинопроизведения».	Демонстрация: два или три участника представляют новый фильм и рассказывают об этапах его создания. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	28-30
8	Современные информационные технологии Использовани е 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.	3-32

	фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний б) <i>Интернет</i> для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети. «Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки» «Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной иноязычной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы»		31

			3-32

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

8. Самостоятельная работа обучающегося

Виды С.Р.С. и объекты контроля	Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.	Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.	Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам.	Разработка заданий для подготовки к контрольным работам и тестам.
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах	Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с лингафонными курсами.	Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию. Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных	Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой

кинофильмов на английском языке.	с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеoinформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.	Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.	Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной темы. 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 лингвострановедение.	Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедение.
10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» для 5-го семестра обучения по специальности Живопись)	Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.
11. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.	Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.
12. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.	Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку
13. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).	Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.
14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.	Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (5 семестр). Проверка и редактирование

	переводов.
15. Реферирование оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности 5 семестр) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.	Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов

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

Основная литература

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

Дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. – М., 2010.
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа: Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. – М., 2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. – N.Y.: McGraw-Hill, 1990.
4. Escott J. The Cinema. – Oxford University Press. 1997.
5. Longman dictionary of English Language and Culture.
6. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. – Cambridge University Press, 2004.

10. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

10.1 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)

10.2 Сайты на английском языке, представляющие «язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP) – связанные с кинематографией:

www.filmmakers.com.
www.imdb.com
<http://www.allmovie.com/>
<http://www.filmmaking.net/>
<http://www.filmmaking.com/>
<http://www.dga.org>
<http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Filmmaking/>

10.3 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

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

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

При осуществлении практических занятий в ходе образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык (английский)» используются мультимедийные материалы, видео- аудио- материалы по специальности (загружаемые через сеть Интернет), а также:

11.1. Печатные материалы

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

11.2. Аудиоматериалы (наиболее часто используемые в учебном процессе):

- Аудио материалы к учебнику «English for Film, TV and Digital Media Students».
- Baker A. Ship or Sheep. Cambridge University Press (фонетический курс)
- Soars Liz and John Headway. Elementary. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Pre-Intermediate. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Intermediate. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Upper-Intermediate. Oxford University press.
- Hartley B. & Viney P. Streamline English. Oxford University press.
- Viney P. Survival English.
- TOEFL. (Tests 1-6)
- Jones L, Alexander Richard . International Business English, Cambridge University Press

Всего в лингафонной лаборатории (6 ауд.) находится свыше 100 единиц аудиоматериалов.

11.3. Видеоматериалы по лингвострановедению и кинематографическим проблемам:

- Видеоматериалы к учебнику English for Film, TV and Digital Media Students.
- Guide to Britain

- Highway to Scotland.
- Ireland.
- London
- London: Heart of a Nation
- Europe: Information Highway
- Life of William Shakespeare.
- A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies
- British Festivals.

Специальное программное обеспечение не требуется.

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 16 посадочных мест), оснащение специализированной учебной мебелью: столы и стулья для учащихся и педагога, классная доска. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, видеодвойка с возможностью загрузки информации с диска и флэш-карты.
2.	Помещение для самостоятельной работы 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.

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Исходя из целей и задач дисциплины «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, а именно:

- необходимости владения иностранным языком как обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста;
- коммуникативной ориентации и профессиональной направленности курса иностранного языка, где особенности предмета заключаются не в приобретении суммы знаний, а в реально сформированных в ходе занятий практических умениях и навыках повседневного и профессионального общения;
- актуальности задач налаживания межкультурных связей в ходе профессионального общения

мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

1. Старайтесь не пропускать аудиторные занятия, поскольку именно они закладывают фундамент для формирования навыков общения на иностранном языке.

2. Если Вы по какой-то причине пропустили занятие, то Вам необходимо получить информацию о пройденном материале от преподавателя и проработать

его самостоятельно, даже если причина пропуска занятий уважительная.

3. Регулярно выполняйте домашние задания, так как формирование умений и навыков практического владения иностранным языком является достаточно долгим и кропотливым процессом. Ведь за одну-две ночи перед сессией невозможно выучить термины, разобраться в том или ином грамматическом правиле, прочитать текст или сделать перевод, но приобрести способность общаться на иностранном языке невозможно.

4. Условием допуска к сессии является выполнение учебного плана по дисциплине «Иностранный язык (английский)», а именно:

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;
- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);
- прослушивание аудио - материалов и просмотр видео - материалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;
- чтение киолитературы 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 киолитературы для операторов, сценаристов, экономистов, художников, киноведов и т.д.). Требование лаконичности является наиболее характерным, в текст аннотации рекомендуется вставлять клише типа «подробно излагается», «кратко рассматривается», «вводит в курс» и т.д. Аннотация должна:

- а) содержать 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.

2. Ознакомительное чтение и реферат.

Иная обработка источников информации происходит при ознакомительном чтении. Во время такого чтения читающий должен точно и полно понять содержание оригинала, выделить главную мысль *каждого абзаца*, отбросить все второстепенное и несущественное. Для этого читающему, может быть, придется прочитать текст дважды, а наиболее насыщенные информацией абзацы или предложения – несколько раз. Зафиксированным результатом такого чтения является *реферат*.

При реферировании происходит осмысление положений, представляющих основное содержание прочитанного, и сжатие материала за счет малосущественной информации. В реферате кратко излагается существо проблем, раскрываются идеи и мысли автора в их логической последовательности. Лаконичность, четкость и точность изложения являются основными требованиями к реферату. Текст реферата следует писать простыми предложениями, желательно в настоящем времени. В тексте должна быть использована лексика оригинала, но допускается замена ее более простой и употребительной. Для написания реферата рекомендуется пользоваться типичными общепринятыми выражениями типа: книга (статья, интервью, абзац) под заглавием ... описывает (дает, содержит, суммирует и т.д.); автор пишет (замечает, считает, отмечает, описывает, подтверждает свою мысль, дает анализ, ссылается на, приходит к выводу, по мнению автора и т.д.); в книге (статье, интервью, абзаце ...) говорится о (сообщается о), излагается; в начале (в заключение) книги (статьи, интервью и т.д.) читатель узнает (находит, встречается и т.д.).

В реферате должны содержаться следующие элементы:

а) выходные данные реферируемого материала (автор, название, вид публикации – статья, интервью, обзор и т.д., год издания);

б) основная тема, проблема, основные положения реферируемого материала;

в) доказательство и подтверждение основных положений автора;

г) выводы автора или референта.

Реферирование литературы по специальности предполагает владение активным запасом лексики в 1000-1500 единиц, знание и понимание структурных особенностей языка (времена, активный и пассивный залоги, причастия I, II и др.), умение правильно определить структуру основных типов предложений. Изучающему английский язык следует знать, что его запас лексики может быть во много раз увеличен за счет умения узнавать так называемые интернациональные слова (их процент в английских текстах по специальности составляет от 16 до 35%). Запас лексики может быть также увеличен за счет словообразовательных элементов. Знание строевых слов (их в английском языке сравнительно немного, но они составляют около 50% слов любого текста по специальности) способствует умению правильно воспринимать структуру предложения, т.е. найти опорные, определяющие и формирующие мысль пункты в предложении, а также подлежащее и сказуемое, начало придаточного предложения и конец главного предложения.

Поскольку при чтении, целью которого является реферат, необходимо

следить за логикой повествования, понимать основные идеи и факты каждого абзаца, рекомендуется разделить текст на смысловые куски, затем выделить в каждом из них основное, смысловое ядро, выписать ключевые слова. И только после этого суммировать разрозненные смысловые группы в единое смысловое целое.

Необходимым условием успешного реферирования должна быть определенная психологическая установка читающего. Читая, непрерывно помните, что цель вашего чтения - извлечение информации. Для этого вам нужно:

- 1) просмотреть материал, чтобы установить его характер и общую тему;
- 2) выявить логическую структуру путем внимательного чтения текста, найти в нем смысловые опорные пункты (потом вы их свяжите в единое целое);
- 3) постоянно помнить содержание уже прочитанных кусков текста (его блоков, абзацев), связывайте его с уже имеющимися у вас знаниями по этому предмету (вопросу, проблеме);
- 4) если преемственность смысла исчезла, немедленно остановитесь, проверьте, хорошо ли вы поняли предыдущий кусок, постарайтесь уяснить плохо понятый фрагмент (фразу), прочтите его снова. Если это не помогло, прибегните к лексико-грамматическому анализу предложения;
- 5) не бойтесь незнакомых слов, широко пользуйтесь обоснованной догадкой по контексту, привлекайте для этого уже имеющиеся у вас сведения и знания по данной теме или проблеме.

3. Перевод.

Перевод с иностранного языка на русский имеет своей задачей адекватную передачу содержания оригинала. Адекватный (соответствующий) перевод предполагает правильное понимание содержания иностранного текста и выражение этого содержания на родном языке с той предельной полнотой и точностью, которая допустима при различии между обоими языками. Само определение перевода предполагает двустороннюю направленность переводческой работы: 1. умение понять во всем ее объеме информацию, заключенную в иностранном тексте; 2. умение выбрать в родном языке наиболее подходящие для данного содержания слова и конструкции. Вторая задача встает при переводе потому, что между двумя языками нет точного соответствия ни в грамматической структуре, ни в значении слов, и попытка дать буквальный перевод иностранного текста ведет часто к искажению его содержания, не говоря уже о нарушении литературных норм родного языка.

Приступая к переводу иностранного текста, нужно сначала бегло просмотреть его целиком, чтобы понять, о чем пойдет речь. Затем следует переводить текст по предложениям. Каждое предложение расчленяется на составные элементы, устанавливаются значение и связи этих элементов между собой. Подыскивая русские соответствия для элементов английского предложения, нужно восстановить предложение как целое, а из отдельных предложений восстановить связный текст. Таким образом, работа над переводом состоит из 2-х последовательных, связанных между собой этапов: анализ и синтез как всего текста, так и каждого предложения.

Анализ предложения имеет грамматическую сторону (т.е. определение грамматической структуры предложения) и лексическую сторону (работу со словарем).

А. Грамматический анализ предложения предполагает:

- 1) членение предложения на составные части, предварительно определив простое оно или сложное, и разделив, если оно сложное, на его части;
- 2) отыскание подлежащего и сказуемого, т.е. смысловых центров всего предложения;
- 3) анализ второстепенных членов, поясняющих подлежащее и сказуемое.

Б. Лексический анализ предложения и работа со словарем предполагают:

- 1) умение пользоваться общим англо-русским словарем в объеме 60-80 тыс. знаков;
- 2) знание алфавита, в последовательности букв которого, расположены слова в словаре;
- 3) знание точной орфографии отыскиваемого слова, т.к. искажение хотя бы одной буквы в слове может сделать отыскание слова в словаре невозможным;
- 4) определение (по формальным признакам и путем грамматического анализа предложения) части речи искомого слова;
- 5) правильный выбор значения, если слово многозначно;
- 6) умение различать слово, свободно сочетающееся с другими словами, от фразеологических словосочетаний и идиом и умение отыскивать их в словарной статье;
- 7) знание правил, касающихся международных слов.

В. Литературно-смысловая обработка перевода.

Закончив лексико-грамматический анализ английского предложения и найдя русские соответствия его частям, надо собрать части русского предложения таким образом, чтобы русское предложение было: а) ясно по смыслу; б) стилистически правильно по форме.

Дословного соответствия английскому оригиналу можно, а иногда и необходимо, избегать. Невозможность буквального перевода с одного языка на другой объясняется расхождением в грамматической и лексической структуре языков. Эти расхождения в структуре английского языка и русского, которые обязательно отражаются в переводе, можно свести в следующие группы:

- 1) расхождение в порядке слов: свободный порядок слов в русском языке и точно фиксированный порядок слов в английском;
- 2) расхождение в грамматических формах: формальное подлежащее в безличных предложениях в обороте «there is/are ...», в эмпатическом обороте, особенности отрицательного английского предложения, особенности герундиальных и инфинитивных оборотов;
- 3) расхождения в лексической структуре языков, 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, а одним из этапов экзамена – перевод статьи по специальности.

14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся 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 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 обучающимися современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, осуществления межкультурной коммуникации. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОП ВО по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), специализации «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

- переход обучающихся от формального усвоения знаний, умений и навыков к комплексному развитию коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной, их общекультурной компетентности, 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 обучающихся, 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 обучающегося 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), применение современных информационных технологий, способствующих повышению мотивации обучающихся, их активности, снятию коммуникативных барьеров и страха ошибки, расширению возможности самовыражения и творчества.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»

(название дисциплины)

по направлению подготовки _54.05.02 Живопись(уровень специалитета)

специализация Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

на 20__/20__ учебный год

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

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

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

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

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

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

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

Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ВИ.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

«История зарубежного изобразительного искусства»

Направление подготовки

54.05.02 – Живопись (уровень специалитета)

Квалификация выпускника

№ 8 Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Форма обучения

Очная

Москва, 2023

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

Разработчик: Клейменова О.К., кандидат культурологии, доктор философских наук, профессор

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	6
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	7
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	8
<u>6. Лабораторный практикум</u>	18
<u>7. Семинары</u>	18
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	18
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	21
9.1. Основная литература	21
9.2. Дополнительная литература	22
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	23
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	24
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» ставит целью развитие способности к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.Б.09).

Объем дисциплины – 7 зач.ед., что составляет 252 академических часа или 189 астрономических часов. Дисциплина преподается на 1 и 2 курсах (1-4 сем.). Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению следующих профессиональных компетенций:

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

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

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

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-3 способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов	Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры
	Уметь: соотносить отдельные факты и общие явления истории искусства, осмыслять свою деятельность в контексте историко-культурных реалий, понимать ее культурную значимость, критически осмыслять получаемую информацию в области истории искусства, вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, формировать и излагать собственные суждения по тем или иным вопросам культуры, вести диалог
	Владеть: искусствоведческой терминологией навыками искусствоведческого анализа произведения искусства, навыками аргументированного суждения по актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности
ПК-5 способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры
	Уметь: выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте
	Владеть: методами анализа явлений общественной и индивидуальной жизни с точки зрения ценностных ориентаций общества, его эстетических потребностей и духовных состояний
ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и	Знать: многообразие ценностных ориентаций в современном мире, общечеловеческие ценности, традиционные и современные ценности, связь творческой деятельности с эстетическими и духовными потребностями, опираться на базовые ценности мировой культуры в своей деятельности, отстаивать гуманистические принципы жизни и профессиональное достоинство, придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни

художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения, использовать в своей творческой практике знания основных произведений зарубежного искусства и культуры
	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану ХУДОЖНИК МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА									
Общая трудоемкость дисциплины 7 зач. ед. 252 час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	136								
Теоретический блок:									
Лекции	86	36	16	18	16				
Практический блок:	50		16	18	16				
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	80	18	22	36	4				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости									
Форма промежуточной аттестации	36 Э		зач		36 Э				
Всего часов	252	54	54	72	72				

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Название разделов и тем	Общая 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. Введение в историю искусства.	6	2			4
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.	10	4	2		4
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции.	12	4	2		6
Тема 4. Искусство Древнего Рима.	12	4	2		6
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	10	4	2		4
Тема 6. Искусство Византии.	10	4	2		4
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	12	4	4		4
Тема 8 . Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	16	6	4		6
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии.	16	6	4		6
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв. Западноевропейское искусство XVII в.	14	6	4		4
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	14	6	4		4
Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.	12	4	4		4
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	14	6	4		4
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.2	14	6	4		4
Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение.	10	4	2		4
Тема 16. Искусство стран	12	6	2		4

Западной и Центральной Европы первой половины XX в.					
Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.	12	6	2		4
Тема 18. Основные тенденции современного искусства	10	4	2		4
ИТОГО	216	86	50		80

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 1.</u> Введение в историю искусства	Введение. Задачи курса. Природа искусства. Соотношение искусства и науки, искусства и религии, искусства и идеологических сторон жизни. Понятие художественного образа. Классификация искусств. Восприятие искусства. Синтез искусств. Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стил эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения. Искусство архитектуры. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры. Основные категории архитектуры – масса и пространство. Соотношение архитектурного образа и конструкции. Основные типы конструкций. Воплощение архитектурного духа эпохи. Архитектура – стилеобразующий вид искусства.

		Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 2.</u> Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.	Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы. Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись. Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 3.</u> Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции.	Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской цивилизации. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции. Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры. Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы. Архаическая живопись (вазопись). Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела. Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое надгробие. Скульптура эпохи эллинизма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 4.</u> Искусство Древнего Рима.	Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Римские ордера. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. Соотношение конструкции и декорации. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 5.</u> Искусство Средних веков. Введение	Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические

		сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 6.</u> Искусство Византии.	Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации. Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс. Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 7.</u> Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии. Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации. Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса. Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 8.</u> Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	Искусство Западной Европы XV-XVII веков. Хронологические границы периодов. Совпадения и расхождения принципов периодизации у историков, филологов и историков искусства. Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран к северу от Альп. Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве

		Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини. Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника. Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий. Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров. Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донателло. Монументальная скульптура. Конные памятники. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций. Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. Понятие нового благочестия. Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Творчество Леонардо да Винчи. Микеланджело-скульптор. Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Сложение системы живописи старых мастеров. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции. Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Микеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 9. Искусство	Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн,

	Возрождения вне Италии.	Грюневальд. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель. Общая характеристика культурной ситуации последней трети XVI – XVII веков. Основные этапы эпохи. Различия путей художественного развития стран католической и протестантской ориентации. Национальные школы. Главные художественные стили эпохи – барокко и классицизм. Великие мастера XVII столетия.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв. Западноевропейское искусство XVII в.	Искусство Италии XVII века. Стилль барокко. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях. Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини. Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов. Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира. Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль Греко. Испанский караваджизм. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер психологического портрета. Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода. Искусство Франции XVII века. Рационализм и формирование стилия классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Зодчие Ардуен Мансар и Клод Перро. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Стилль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, атрибутов, фона, бутафории). Понятие о позднем барокко Парадные портреты

		представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Риго. «Галантные праздники», соединение театральности с точностью бытовых деталей, портреты и юмор в творчестве французского живописца Никола Ланкре. Черты рококо - манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи. Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена. «Салоны» Дидро как первая форма критической литературы по искусству. Бытовой жанр. Портрет. Поэзия интимной жизни. Аристократический и придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак распада личности, ее двойственности. Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как основе «Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта охвата портретных образов. Мифологический портрет как выражение театрализации всей жизни XVIII века. Ж.Рай – основоположник мифологического портрета: соединение изящества, легкости и легкомыслия Творчество Пьера Прюдона. Синтез различных течений. Опора на мифологические и аллегорические сюжеты. Своеобразие пейзажей и оригинальность портретов Прюдона Французская скульптура XVIII века: Гийом Кусту, Пигаль, Жан Батист Лемуан, Огюстен Пажу, Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон. Неоклассицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. Процесс вытеснения религиозной культуры светской. Соответствие эстетическим принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. Неоклассицизм как отход от античных классических норм. Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»). Театральность декоративных композиций Жана

		Франсуа де Труа для Версаля, эскизов и картонов мануфактуры Гобеленов. Ученики Ж. де Труа.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.	Искусство Италии XVIII века. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи. Творчество А.Маньяско. Творчество Джованни Пьецетто, ученика Джузеппе Креспи. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа. Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок. Творчество Джорджа Морленда – мастера пейзажа и жанровых картин. Офортист Джордж Стаббс – мастер «спортивной» тематики, сельской жизни и группового портрета. Архитектор Кристофер Рен. Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса. Архитектура эпохи романтизма. Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма. Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками. Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и

		страстного выражения чувств. Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 14.</u> Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.	Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре. Поздний импрессионизм. Клод Моне – глава школы импрессионизма. Влияние Г.Курбе и Э.Мане. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей. Творчество Огюста Ренуара. Парижская школа изящных искусств. Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда. Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в.. Опыт импрессионизма в скульптуре О.Родена – прорыв к новому качеству. Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей. Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П.Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 15.</u> Современное искусство Европы и Америки. Введение	Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур. Информационная революция. Взаимодействие авангарда и постмодернизма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 16.</u> Искусство стран Западной и Центральной Европы первой	Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века. Периодизация и основные направления. Общоевропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и

	половины XX в.	европейские формы модерна. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм). Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в. Этапы развития. Выставка фовистов 1905 г. в Париже. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модильяни. Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде). Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии. Литературный и художественный кубофутуризм в России. От кубофутуризма к супрематизму. Развитие аналитических принципов кубизма. Творчество П.Пикассо. Социальная острота художественного переживания в произведениях Пикассо «голубого периода». Интерес к древним архаическим культурам и примитиву. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг. Творческие поиски Пикассо. Группа «Дю Пито». Рождение кубизма как способа пластического самовыражения художника. Новые декоративные и пластические возможности синтетического кубизма. Творчество Ж.Брака. Выход кубизма и футуризма в беспредметность геометрической абстракции. Творчество П.Мондриана и «жизнестроительные» идеи группы «Де Стейл» в Голландии. Пуризм и орфизм во Франции. Творчество Леже.

		Ведущая роль архитектуры в определении стилевых форм искусства. Поиски новых градостроительных решений и эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность группы «Баухаус» и теоретические основы европейского функционализма. Стремление к единству стиля и к созданию эстетически преображенной среды. Творчество Ш.Э.Ле Корбюзье. Роль Корбюзье в развитии современной архитектуры. Пять принципов Корбюзье. Диарама «Современный город на 3 млн. жителей» (1922 г.). Крупнейшие архитекторы XX в. – М.Брайер, Т.Гранье, В.Гроппиус, Мис Ван дер Роэ, О.Нерви, О.Нимейер, О.Пэррэ и Ф.Л.Райт. Значение их творчества в развитии современного языка мировой архитектуры.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 17.</u> Искусство Европы и Америки второй половины XX в.	Последствия второй мировой войны. Художественный образ в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшнигга 1957-1960 гг. Биологический функционализм в ФРГ в соединении с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф.Л.Райта. Творчество Ганса Шаруна. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Ээро Сааринена. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы. Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхейма и Музей современного искусства Рокфеллера. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки. Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Вазарелли, опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза. Выставка «Чуткий глаз». Кризис авангарда и рождение поп-арта как первое проявление постмодернизма в художественной культуре 60-х гг. Кинетическое искусство. Изображение с гудящими, вращающимися механизмами. Композиции с магнитами. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся

		машин. Использование световых эффектов. Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппенинг, перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга. Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности и натурализма (Р.Эстес, Ч.Клоус, Д.Эдди). Творчество Й.Бойса. Контрискусство и контркультура 70-х гг.: минимальное искусство, бодиарт, ландарт, концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными молодежными движениями. Новейшие технологии и современное искусство: видеоарт, компьютерное искусство. Место художника в контексте современной культуры.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 18. Основные тенденции современного искусства	Появление новых форм визуальных искусств на современном этапе (цифровая фотография и видеоарт), медийную культуру и искусство в информационном пространстве; роль академических школ, университетов и институтов художественного образования в современном искусстве; взаимовлияние в глобальном мире и процессах трансформации традиционных видов изобразительных искусств; проблемы визуальных искусств; вопрос самобытности на современном этапе.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Введение

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

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

1. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути.
2. Экспрессия массы.
3. Специфика искусства скульптуры.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

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

Искусство Древнего Рима

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

Искусство Средних веков. Введение

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

Искусство Византии

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

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

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

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

Искусство Возрождение вне Италии

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

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

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

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

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

Английское искусство XVIII в.

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

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

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

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

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.

2. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира.
3. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти.
4. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг.

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

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

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.
2. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.
3. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга.

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

9.1. Основная литература

1. *Вёльфлин, Г.* Основные понятия истории искусств / пер. А. А. Франковского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 296 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05288-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. *Рёскин, Д.* The stones of venice. Камни Венеции / Д. Рёскин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05277-0. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. *Волынский, А. Л.* Жизнь Леонардо да Винчи / А. Л. Волынский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 505 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04965-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

4. Михаловский, И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02734-1. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
5. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Юрайт» (контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. Дополнительная литература

- Алпатов М.В. Матисс. – М., 1960.
- Апполон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь/Под ред.А.М.Кантора. – М.,1997
- Бассель Н. История культуры Западной Европы. – Таллинн, 2001.
- Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб 1995.
- Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб,1996
- Бобринская Е.А. Концептуализм. – М.,1994
- Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М.,1996
- Ван Гог В. Письма. – СПб:Азбука,2001
- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб, 1994
- Виппер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи 17-18 в.в. – М., 1966.
- Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.,1993
- Герман М.Г. А.Ватто. – Л., 1980.
- Гнедич П.П. Всеобщая история искусства. – М.,!997.
- Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи.-СПб:Азбука,2001
- Голамшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
- Эжен Делакруа. Письма.- СПб., 2001.
- Дали С. 50 магических секретов мастерства. – М.,2002
- Дюби Ж. Европа в Средние века. – Смоленск,2001.
- Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.,1999
- Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.,1996
- История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века./Отв.ред.Е.И.Ротенберг, М.И.Свидерская. – М.,1995
- Ле Карбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977.

- Козлова О.Г. Фотореализм. – М.,1994
- Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М.,1994
- Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала XX вв. в Эрмитаже. – Л.:Аврора,1989
- Красавин Л.П. Культура Средних веков. - Киев,1995
- Кузнецов И.А. Ф. Буше. – М., 1978.
- Ричард Мерфи. Мир Сезанна. 1839-1906. – М.,1998.
- Муратов П. Образы Италии.Т.1-3 - М.,1993-1994
- Никитюк О.Ф. Гварди. – М., 1968.
- Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
- Нонель Х.М. Антонио Гауди. – М., 1986.
- Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. – М., 1970.
- Джон Ревалд. История импрессионизма.-М.:Республика,1995
- Джон Ревалд. Постимпрессионизм. – М.:Республика,1996
- Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. –М.,2000
- Роден О. Завещание. –СПб:Азбука,2002
- Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо. – М.,1999
- Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.,1996
- Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. – М.,1994
- Федотова Е.Д. Венецианская живопись века Просвещения. – М.,1999
- Энциклопедия мировой живописи./ Сост. Т.Г.Петровец, Ю.В. Садомова. – М.,
- Энциклопедия символизма. – М.:Искусство,2001
- Якимович А.К. Шарден и французское просвещение. – М.,1991-

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

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

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

2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

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

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

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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
История зарубежного изобразительного искусства
54.05.03 – Графика

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1; ОПК-2; ПК-1	
2.	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	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-3, ПК-5, ПК-7
3.	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 искусствоведческие 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 искусствоведению - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-7	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который

готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

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

Обсуждение

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

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

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Введение.

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

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

1. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути.
2. Экспрессия массы.
3. Специфика искусства скульптуры.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

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

Искусство Древнего Рима

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

Искусство Средних веков. Введение

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

Искусство Византии

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

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

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

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

Искусство Возрождение вне Италии

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

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

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

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

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

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Английское искусство XVIII в.

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

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.

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

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

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

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

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

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

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

4. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.
5. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.
6. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов

Введение

1. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи.
2. Исторические стили.

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

1. Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.
2. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.
2. Греческая архаика. Греческая классика. Искусство Греции.

3. Формирование ордера.
4. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.
5. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы.
6. Скульптура эпохи классики.
7. Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство Древнего Рима

1. Греческие традиции в искусстве Рима.
2. Римские ордера. Типы конструкций.
3. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф.
4. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Искусство Средних веков. Введение

1. Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство.
2. Средние века. Периодизация.
3. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции.
4. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии.
5. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья.
6. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор.
7. Раннехристианские мозаики.

Искусство Византии

1. Периодизация. Античные основы византийского искусства
2. Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески.
3. Система росписей византийского храма. Концепция иконы.
4. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Романское искусство. Происхождение термина.
2. Концепция готического храма. Роль пространства. 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. Стилль 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. Стилль рококо.
3. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона.
4. Понятие о позднем барокко.
5. Парадные портреты представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Ригго.
6. Черты рококо - манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье.
7. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Итальянское искусство XVIII в.

1. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи.
2. Творчество А.Маньяско.
3. Творчество Джованни Пьетто, ученика Джузеппе Креспи.
4. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттисто Тьеполо.
5. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Английское искусство XVIII в.

1. Творчество Уильям Хогарт.
2. Творчество Томас Гейнсборо.
3. Творчество Джошуа Рейнолдс.
4. Появление практики художественных выставок.

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.

1. Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности.
2. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.
3. Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико.
4. Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи.

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

1. Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.
2. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи – предшественники импрессионизма.
3. Поздний импрессионизм. Клод Моне – глава школы импрессионизма.
4. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм.

Современное искусство Европы и Америки. Введение

1. Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений.
2. Черты разлома традиционных форм культуры.
3. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине XX века. Общоевропейские центры авангарда.
2. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна.
3. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).
4. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в.
5. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника
6. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модильяни.

7. Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде).
8. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.
9. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.
10. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. Последствия второй мировой войны.
2. Художественный образ в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшнигга 1957-1960 гг. Биологический функционализм в ФРГ в соединении с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф.Л.Райта.
3. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Ээро Сааринена.
4. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.
5. Рост влияния Америки на современный художественный процесс.
6. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхайма и Музей современного искусства Рокфеллера.
7. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки.
8. Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Вазарелли, опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза. Выставка «Чуткий глаз».

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

Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ КОСТЮМА»**

Специальность 54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

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

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

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

Разработчик: Клопотовская Е.А., доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

1. Цель и задачи освоения дисциплины
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 4. Объем дисциплины и виды учебной работы
 5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
 6. Практические занятия
 7. Самостоятельная работа обучающегося
 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
- Приложение. Фонд оценочных средств*
- Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

- концептуальное осмысление искусства костюма в контексте мировой и отечественной культуры;
- рассмотрение развития костюма в рамках стилевого единства со всем многообразием предметной среды данного исторического периода;
- изучение богатства конкретных знаний по костюму;
- формирование представления о социально обусловленной эволюции костюма, его неотъемлемой связи с историческими этапами развития человечества;
- формирование и развитие умения образного видения костюма с четкой личностной характеристикой каждого отдельного его носителя.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История костюма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета) специализации программы специалитета № 8 «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок», относится к **обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-4-м семестрах.**

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности 54.05.02 Живопись специализации программы специалитета № 8 «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок», должен обладать профессиональными компетенциями,

ПК-13 – способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии;

ПСК-8.5 – способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства, умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64			34	30				
Аудиторные занятия всего, в том числе:	64			34	30				
Лекции	30			16	14				
Практические занятия	34			18	16				
Индивидуальные занятия									
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2			2					
Выполнение творческого задания									
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6				6				
ИТОГО:	акад.час.	72		36	36				
Общая трудоемкость	з.е.	2		1	1				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инди. зан.		
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА»		—	—	—	
Тема 1. Костюм и феномен моды					
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР					
Тема 2. Костюм Древнего Египта		—	—	—	
Тема 3. Крито-микенский костюм		—	—	—	
Тема 4. Костюм Древней Греции		—	—	—	
Тема 5. Костюм Древнего Рима		—	—	—	
РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ					
Тема 6. Костюм Византии		—	—	—	
Тема 7. Европейский костюм V–XI вв.					
Тема 8. Западноевропейский костюм XII в.		—	—	—	
Тема 9. Западноевропейский костюм XIII в.		—	—	—	
Тема 10. Европейский костюм XIV в.		—	—	—	
Тема 11. Западноевропейский костюм XV в.		—	—	—	
Тема 12. Эволюция средневекового доспеха V–XV вв.		—	—	—	
РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ					

Тема 13. Костюм итальянского Возрождения (XV-XVI вв.)		—	—	—	
Тема 14. Костюм Испании XV–XVI вв.		—	—	—	
Тема 15. Костюм Франции XVI в.		—	—	—	
Тема 16. Костюм Англии XVI – нач. XVII в.		—	—	—	
Тема 17. Костюм Германии XV–XVI вв.		—	—	—	
РАЗДЕЛ V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в.					
Тема 18. Французский костюм 1-й половины XVII в.					
Тема 19. Французский костюм 2-й половины XVII в.					
Тема 20. Испанский костюм XVII в.					
Тема 21. Костюм Нидерландов XVII в.					
Тема 22. Костюм Англии XVII в.					
РАЗДЕЛ VI. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII в.					
Тема 23. Французский костюм 1-й половины XVIII в.					
Тема 24. Западноевропейский костюм середины XVIII в. и периода правления Людовика XVI					
Тема 25. Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории					
РАЗДЕЛ VII. РУССКИЙ КОСТЮМ XI–XVIII вв.					
Тема 26. Костюм Киевской Руси					
Тема 27. Костюм Новгородской и Московской Руси XVI–XVII вв.					
Тема 28. Русский костюм XVIII в.					
РАЗДЕЛ VIII. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX в.					
Тема 29. Костюм стиля ампир					
Тема 30. Европейский костюм 1820-30-х гг.					
Тема 31. Европейский костюм 1840-50-х гг.					
Тема 32. Европейский костюм 1860-70-х гг.					
Тема 33. Европейский костюм последней четверти XIX в.					
РАЗДЕЛ IX. РУССКИЙ КОСТЮМ XIX в.					
Тема 34. Русский костюм 1-й половины XIX в.					
Тема 35. Русский костюм 2-й половины XIX в.					
Тема 36. Стиль «модерн» в русском костюме					
Тема 37. Русский традиционный костюм XVIII–XIX вв.					
РАЗДЕЛ X. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.					
Тема 38. Европейский костюм до Первой					

мировой войны (1900-1914 гг.)					
Тема 39. Костюм в России 1914-1917 гг.					
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-2-й семестры	30	34	–	2	72

Для уточнения часов

Названия разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практ. занятия	Лабор. занятия	Самост. работа
1.Костюм и феномен моды	1	1			
2.Костюм Древнего Египта	2	1			1
3.Крито-микенский костюм	5	1	3		1
4.Костюм Древней Греции	2	1			1
5.Костюм Древнего Рима	2	1			1
6.Костюм Византии	2	1			2
7.Европейский костюм V-XI в.	6	1	3		2
8.Европейский костюм XII в	3	1			2
9.Западноевропейский костюм XIII в.	3	1			2
10.Европейский костюм XIV в	3	1			2
11.Европейский костюм XV в	3	1			2
12.Эволюция средневекового доспеха V-XV в.	6	1	3		2
13.Костюм итальянского Возрождения	3	1			2
14.Костюм Испании XV- XVI в	3	1			2
15.Костюм Франции XVI в.	3	1			2
16.Костюм Англии	3	1			2
17.Костюм Германии XV- XVI в	3	1			2
18.Французский костюм I пол.XVII в.	3	1			2
19.Французский костюм II пол.XVII	3	1			2
20.Испанский костюм XVII в.	6	1	3		2
21.Костюм Нидерландов	6	1	3		2
22.Костюм Англии XVII в	6	1	3		2
23.Французский костюм 1 пол.XVIII в	3	1			2
24.Европейский костюм середины XVIII в	6	1	3		2
25.Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории	3	1			2
26.Костюм Киевской Руси	5	1	2		2
27.Костюм Новгородской и Московской Руси XVI- XVII в.	4	2			2
28.Русский костюм XVIII в.	3	1			2
29.Костюм ампир	3	1			2
30.Европейский костюм 1820-30-х	3	1			2
31.Европейский костюм 1840-50-х	3	1			2
32.Европейский костюм 1860-70-х	3	1			2
33.Европейский костюм посл. четверти	4	2			2

XIX в.					
34.Русский костюм I пол.XIX в.	3	1			2
35.Русский костюм II пол.XIXв.	3	1			2
36.Стиль «модерн» в русском костюме.	4	2			2
37.Русский традиционный костюм XVIII - XIXв.	5		3		2
38.Европейскийкостюм до I Мировой войны	5	1	2		2
39.Костюм в России 1914-1917г.	6	1	3		2
ИТОГО	144	41	31		72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* общие закономерности эволюции костюма, отдельные направления моды, роль фактора моды в общей эволюции исторического и современного костюма, наиболее значимые аспекты и артефакты, творчество знаменитых кутюрье;

– *уметь* рассматривать костюм как часть общей истории прикладного искусств; видеть его связь с морально-этической атмосферой каждого общества, социально-психологическим феноменом моды;

– *владеть* навыками анализа костюма с учетом совершенствования ремесел, уровня ткачества, его технологии технического уровня швейного ремесла, открытий в области крашения и т.п. для последующего использования в профессиональной творческой деятельности.

5.2. Содержание тем дисциплины

В дисциплине «История костюма» феномен моды рассматривается в двух плоскостях:

1) архитектурной – с точки зрения трансформации форм и развития технологии изготовления;

2) художественно-эстетической – согласно исторической эволюции художественных стилей.

Дисциплина включает лекционную часть и практические занятия.

Лекционная часть построена на материале отечественных и зарубежных изданий по истории костюма, изучении костюма на примере произведений изобразительных искусств, подлинников костюмов в фондовых хранилищах и на постоянных экспозициях исторических и художественных музеев страны; литературных произведений.

На практических занятиях осуществляется изучение костюма и его деталей, аксессуаров.

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ИСТОРИИ КОСТЮМА

Тема 1. Костюм и феномен моды

Социально-психологические аспекты костюма. Костюм как проявление межличностной информации. Костюм и теория массовых коммуникаций. Механизм функционирования моды. Мода как социально осознанный фактор эволюции костюма. Феномен моды и сословность костюма. Демократизация моды.

Возникновение промышленной, массовой моды. Становление художника-творца моды. Его роль в формировании массовых потребностей. Мода и дизайн.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР

Тема 2. Костюм Древнего Египта

Специфика условий формирования древнеегипетской цивилизации. Роль костюма в системе религиозно-эстетических взглядов. Костюм и пиктографическое письмо. Место костюма в системе изобразительных искусств, связь с канонами. Историческая эволюция костюма: додинастический период, древнее царство, среднее царство, новое царство. Способы крепления одежды на фигуре. Основные виды и формы одежды, культовые и декоративные украшения, аксессуары костюма, символы высшей власти. Социальные различия. Материалы. Прически. Косметика.

Тема 3. Крито-микенский костюм

Общая характеристика крито-микенской культуры. Основные этапы ее развития. Место костюма в системе изобразительных искусств. Связь критского костюма с костюмами народов Междуречья, Передней Азии, Египта. Своеобразие форм, видов критской одежды. Культовый костюм как первый вид каркасного костюма. Своеобразие декора критского костюма, эволюция шумерских пасм. Полихромность критской одежды. Сведения о бытовом костюме. Влияние критского костюма на формирование костюма греков-ахейцев.

Тема 4. Костюм Древней Греции

Общая характеристика древнегреческой цивилизации, этапов ее исторического пути (архаическая, классическая Греция, период эллинизма). Формирование нравственно-эстетических идеалов и их выражение в костюме. Стилизовое единство костюма и предметной среды. Архитектоника греческого костюма, его динамика. Греческий костюм как синтез ионических и дорических влияний. Высокий уровень художественных ремесел. Ткани и их орнаментика, пластика. Эволюция греческого костюма, видов одежды, форм, способов крепления на фигуре. Обувь. Головные уборы, прически, аксессуары костюма. Демократичность костюма классической Греции. Военный костюм. Значение эстетики древнегреческого костюма для современности. Идеал женской и мужской внешности.

Тема 5. Костюм Древнего Рима

Основные этапы становления римской государственности (республиканский и императорский периоды). Связь социально-политического развития римского общества с эволюцией костюма. Греческое наследие и римский костюм. Формирование эстетического идеала и его выражение в костюме. Римский костюм в системе изобразительных искусств. Монументальность архитектурных форм и статика костюма. Формирование национального и сословного костюмов. Эволюция видов одежды, обуви, аксессуаров, украшений, причесок. Ткани и их оформление. Военный костюм и его эмблемы. Идеал женской и мужской внешности.

РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 6. Костюм Византии

Три основных этапа исторического развития страны и эволюция форм костюма. Символы высшей светской и духовной власти в костюме. Придворный церемониальный костюм, литургический костюм. Основные виды и формы одежды, обуви, головных уборов, украшений. Коптские ткани. Шелкоткацкие мастерские Юстиниана. Персидские златотканые материалы. Византийский костюм в эпоху активных связей с Киевской Русью.

Тема 7. Европейский костюм V–XI вв.

Краткая характеристика раннефеодального общества. Романский костюм как синтез позднеримского и варварского костюмов. Влияние Византии на романский костюм. Основные виды одежды, их форма. Обувь, головные уборы, прически, украшения. Боевой костюм. Сословные различия. Костюм монашества. Ткани и материалы. Украшения.

Тема 8. Западноевропейский костюм XII в.

Характеристика эпохи. Крестовые походы. Восточные влияния в костюме. Появление восточных тканей. Основные виды одежды, их форма, декор. Эволюция деталей одежды, головных уборов, обуви. Костюм духовно-рыцарских орденов. Сословные различия в костюме. Первые признаки готического стиля в одежде. Идеал женской и мужской внешности.

Тема 9. Западноевропейский костюм XIII в.

Средневековые города и их роль в эволюции костюма. Сближение видов и форм мужской и женской одежды на базе клерикального костюма. Новые виды одежды, головные уборы. Прически. Обувь. Аксессуары костюма. Готический идеал красоты. Сословный костюм

Тема 10. Европейский костюм XIV в.

Костюм феодально-рыцарской Европы. Характеристика эпохи. Развитие основных форм и видов одежды. Костюм феодальной аристократии. Геральдический костюм. Мипарти. Цветовая символика в костюме. Фантазийный элемент в костюме и характер декора. Ткани и другие материалы. Сословные различия в тканях. Обувь, аксессуары костюма. Изменение идеала мужской и женской красоты.

Тема 11. Западноевропейский костюм XV в.

Краткий исторический обзор. Готический франко-бургундский и фламандский костюм. Усиление сословных различий. Декоративность и многоцветие в костюме. Новые объемы и пропорции и их роль в костюме этого периода. Новые ткани: итальянские и восточные. Эволюция головных уборов и их

роль в композиционном решении костюма. Обувь. Аксессуары костюма. Изменение идеала готической красоты.

Тема 12. Эволюция средневекового доспеха V–XV вв.

Доспех и оружие германских племен. Военный костюм и оружие франков, появление и развитие рыцарства. Влияние крестовых походов на эволюцию оружия, военного доспеха (заимствование восточных форм оружия и элементов костюма). Основные виды доспеха и оружия, их эволюция. Боевой и турнирный доспех. Военный костюм в XIУ и XV вв. Появление сплошного доспеха. Влияние пороха на дальнейшую эволюцию военного доспеха.

РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 13. Костюм итальянского Возрождения (XV-XVI вв.)

Краткая историческая справка. Эстетический идеал Возрождения в костюме. Личность эпохи Возрождения и ее костюм. Стилевое единство костюма и интерьера. Реминисценции античного костюма. Эволюция видов и форм одежды. Новые конструктивные приемы построения и формы. Изменение объемов и пропорций костюма. Головные уборы, обувь, аксессуары. Итальянские и ливантийские ткани, их оформление, колористическая гамма.

Тема 14. Костюм Испании в XV–XVI вв.

Общая характеристика эпохи, изменение эстетических идеалов времени под действием социально-политических, религиозных факторов эпохи. Восточные влияния. Революция в костюме – возникновение каркасных форм. Основные виды костюмов. Эволюция объемов, пропорций, деталей костюма. Новые принципы декоративного украшения. Костюм и этикет. Придворный испанский костюм и его влияние на стиль костюмного комплекса эпохи.

Тема 15. Костюм Франции XVI в.

Историческая обстановка во Франции в первой половине века. Костюм времен Франциска I. Итальянское влияние в костюме. Наступление испанских мод. Костюм эпохи Генриха II и Карла IX. Дальнейшая эволюция каркасного костюма в период правления Генриха III. Влияние личных вкусов короля на формы придворного костюма. Ткани. Изменение характера костюма в эпоху Генриха IV.

Тема 16. Костюм Англии XVI – нач. XVII в.

Краткая историческая справка. Костюм эпохи Генриха VIII. Основные виды одежды. Чужеродные влияния. Национальные английские формы костюма. Развитие форм костюма во времена Елизаветы I. Трансформация испанских мод на английской почве. Цветовая символика в английском костюме шекспировской эпохи.

Тема 17. Костюм Германии XV–XVI вв.

Характеристика эпохи. Эстетические идеалы Северного Возрождения, костюм и внешний облик. Эволюция видов и форм костюма. Новые

конструктивные приемы построения костюмов. Детали и декоративные приемы оформления костюмов. Одежда ландскнехтов и характер ее влияния на костюм эпохи. Ткани и материалы. Аксессуары. Немецкий вариант испанских мод.

РАЗДЕЛ V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в.

Тема 18. Французский костюм 1-й половины XVII в.

Историческая справка. Эстетический идеал красоты и его соответствие духу времени. Новый характер развития французского искусства и костюма. Развитие основных форм, пропорций, объемов костюма. Декор. Костюм мушкетеров и его влияние на гражданскую одежду. Сословный костюм. Городской и сельский костюм. Обувь. Головные уборы и аксессуары. Прически. Ткани и их оформление. Кружева.

Тема 19. Французский костюм 2-й половины XVII в.

Придворный этикет и костюм. Место костюма в барочном стиле эпохи. Новый эстетический идеал красоты. Роль декора в новом костюмном комплексе. Изменение силуэта женского и мужского костюмов. Сословный костюм. Костюм «мещанин во дворянстве». Фактор моды как социально осознанное явление. Обувь, головные уборы, аксессуары костюма. Мануфактурное ткачество, производство кружев. Характер оформления тканей.

Тема 20. Испанский костюм XVII в.

Испания в XVII в. Краткая историческая справка. Основные виды и формы испанского костюма в годы правления Филиппа IV. Придворный костюм. Аксессуары. Бытовой костюм. Национальное своеобразие испанского костюма. Эволюция форм во второй половине века. Французское влияние на испанский костюм.

Тема 21. Костюм Нидерландов XVII в.

Своеобразие исторической обстановки в Нидерландах XVII в. Образование Голландии. Две основные тенденции в развитии нидерландского костюма первой половины века. Виды и формы одежды. Влияние Франции. Характерные особенности нидерландского костюма. Крестьянский костюм.

Тема 22. Костюм Англии XVII в.

Общественно-политическая ситуация в Англии XVII в., ее влияние на формирование костюма. Основные виды одежды. Французские влияния. Своеобразие английского классицизма. Изменение внешнего облика англичан под влиянием пуританских взглядов. Ткани. Декор. Костюм в период гражданской войны. Эволюция костюма во времена реставрации Стюартов. Новая волна французских мод.

РАЗДЕЛ VI. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII в.

Тема 23. Французский костюм 1-й половины XVIII в.

Стиль регентства. Зарождение и развитие рококо. Новый эстетический идеал. Изменение силуэта. Каркасный костюм. Основные виды и формы одежды. Значение мелочей и аксессуаров. Обувь. Головные уборы. Прически. Ткани и декор. Цвет в костюме эпохи рококо. Влияние французских мод на формирование европейского костюма.

Тема 24. Западноевропейский костюм середины XVIII в. и периода правления Людовика XVI

Обстановка в Европе в середине века. Костюм в системе прикладных искусств стиля рококо. Роль «лепного» декора. Эволюция костюма, его основных видов, форм, пропорций, объемов. Каркасный женский костюм. Обувь, головные уборы, аксессуары. Внешний облик. Личные вкусы Марии-Антуанетты и их роль в формировании моды. Сословный костюм. Эволюция художественно-колористического оформления рокайльных тканей.

Тема 25. Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории

Историческая обстановка. Костюм в эпоху формирования новых эстетических идеалов. Англomania и европейской костюм. Попытка возрождения античных традиций в костюме. «Патриотический» гражданский костюм. Основные виды одежды. Формы, объемы, пропорции, детали. Новые материалы и характер их оформления. Колористическая гамма. Головные уборы, обувь. Украшения, аксессуары. Внешний облик. Костюм представителей «золотой молодежи» – «incroyable» и «merveilleux» («невероятные» и «чудесницы»). Сословный костюм.

РАЗДЕЛ VII. РУССКИЙ КОСТЮМ XI–XVIII вв.

Тема 26. Костюм Киевской Руси

Характеристика эпохи. Основные элементы славянского языческого костюма. Русский костюм периода XI–XII в. Формы, пропорции, характер расположения декора. Виды одежды. Прикладное искусство древних славян и костюм; ткачество, ювелирные украшения, орнамент и его символика. Боевой доспех. Оружие. Обувь. Головные уборы. Сословный костюм.

Тема 27. Костюм Новгородской и Московской Руси (XVI – XVII вв.)

Историческая обстановка. Эволюция видов и форм костюма. Сословный костюм: княжеский, боярский, посадских людей, народный. Царское одеяние. Костюм русского духовенства. Одежда русских воинов. Виды одежды, формы, детали. Русские и привозные ткани. Набивные ткани. Вышивка. Костюм и его дополнения, головные уборы, обувь.

Тема 28. Русский костюм XVIII в.

Россия в XVIII в. Преобразования Петра I в области культуры и быта. Петровские реформы в костюме. Сословность реформ. Костюм в атмосфере подъема декоративно-прикладных искусств середины века. Своеобразие барочного

и рокайльного костюмов на русской почве. Синтез западноевропейских и традиционно русских костюмов. Сословный костюм. Основные виды одежды, формы, пропорции, детали. Характер головных уборов. Обувь. Крепостные мануфактуры. Набивные ткани и другие материалы. Художественное шитье.

РАЗДЕЛ VIII. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX в.

Тема 29. Костюм стиля ампир

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

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

Характеристика периода. Эпоха романтизма и костюм. Формирование идеала красоты. Англomania в костюме. Эволюция мужского костюма, его форм, характера оформления деталей и т. д. Новые виды мужской одежды, мужские головные уборы, галстуки, обувь, аксессуары. Дэндиизм. Тенденции к униформизации мужского костюма. Женский костюм эпохи романтизма, разнообразие форм деталей, декора. Головные уборы, прически, обувь. аксессуары. Ткани, и материалы. Виды и формы верхней одежды. Сословный костюм.

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

Общий характер эпохи. Общественная жизнь и новые эстетические идеалы. Женский костюм и романтическая тенденция. Исторические реминисценции в женском костюме. Мелкобуржуазные моды – бидермайер. Виды и формы костюма. Реставрация объема в женской одежде – проявление моды «второго рококо». Головные уборы, обувь, аксессуары, прически. Развитие форм мужского костюма, начало формирования общегражданского типа мужского костюма привилегированных сословий. Новые виды мужской одежды. Головные уборы, прически обувь и т.д. Характер оформления мужских тканей.

Тема 32. Европейский костюм 1860-70-х гг.

Женский костюм в системе эклектического стиля «второго рококо». Эволюция женского каркасного костюма. Роль декора. Развитие основных видов женского костюма. Характер оформления головных уборов. Обувь. Материалы. Мужской костюм и стабилизация его видов и форм. Важность деталей. Аксессуары мужского костюма. Цветовая гамма мужской одежды. Ткани. Роль технического прогресса в области ткачества и изготовления одежды. Дальнейшее изменение характера мужского и женского внешнего облика.

Тема 33. Европейский костюм последней четверти XIX в.

Историческая справка. Женский костюм: дальнейшая эволюция каркасной формы. Новые виды женской одежды. Изменение форм, объемов, силуэта, характера декора. Прически, головные уборы, обувь. Идеал женской красоты.

Мужской костюм. Новые виды Одежды. Фактор стабильности и функциональности в мужском костюме. Художественно-колористическое оформление тканей и материалов этого периода. Идеал мужской красоты.

РАЗДЕЛ IX. РУССКИЙ КОСТЮМ XIX в.

Тема 34. Русский костюм 1-й половины XIX в.

Историческая справка. Стиль ампир в русском костюме, его характеристика и особенности. Основные черты русского костюма эпохи романтизма. Костюм 1840-х гг. В перечисленных стилях рассматриваются костюмы придворных, столичного и провинциального дворянства, костюм купечества, сословный и чиновничий костюм. Ткани. Русские шали. Аксессуары.

Тема 35. Русский костюм 2-й половины XIX в.

Общий характер эпохи, его изменения в связи с историческими событиями. Эклектика и историзм в русском костюме. Моды «второго рококо» при русском дворе и в провинции. Сословный костюм. Особенности русских тканей. Платки, шали.

Тема 36. Стиль «модерн» в русском костюме

Изменение идеала женской красоты. Отражение стиля в придворном костюме. Стиль «модерн» в провинциальной моде. Изменение костюма купеческого сословия. Облик разночинцев. Влияние исторической обстановки на костюм.

Тема 37. Русский традиционный костюм XVIII–XIX вв.

Основные элементы народного костюма. Ткани и материалы. Символика орнамента и цвета, символика отдельных деталей костюма. Эволюция народного костюма. Иноземные заимствования и заимствования элементов из костюма высших слоев общества. Многообразие вариантов народного костюма в зависимости от возрастного, социального фактора, местных особенностей при сохранении основных компонентов. Ювелирные украшения и другие аксессуары.

РАЗДЕЛ X. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Тема 38. Европейский костюм до Первой мировой войны (1900-1914 гг.)

Стиль модерн. Характеристика периода, демократизация костюма. Костюм эпохи модерн. Костюм и технологический прогресс. Роль художника в формировании тенденции модного костюма. Лидеры моды. Социальные различия в костюме. Мужской костюм: эволюция видов, форм, деталей и т.д. Женский костюм и движение за эмансипацию. Женский костюм и спорт. Реформа женского костюма. Женская нижняя одежда. Изменение форм, объемов, пропорций. Прически, головные уборы. Обувь. Социальные факторы, влияющие на женский

костюм. Материалы и их оформление. Модерн и идеал мужской и женской красоты.

Тема 39. Костюм в России в 1914-1917 гг.

Первая мировая война. Дальнейшая демократизация костюма, его упрощение в мужской моде. Стремление к функциональности в костюме. Влияние военной одежды на гражданский костюм. Ткани и материалы в мужской моде. Прически, головные уборы и обувь. Женский костюм. Увлечение покроем «японка». Английский костюм. Верхняя одежда. Мода на мягкие, пластичные ткани. Проникновение военных мотивов в орнамент тканей. Комбинации тяжелых фактур с легкими. Контрастность цветовых сочетаний. Декор. Головные уборы. Прически: резкое изменение их характера. Дальнейшее развитие форм костюма под влиянием политической обстановки.

6. Практические занятия

Практическая часть дисциплины включает занятия по изучению костюма и его деталей, аксессуаров на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории костюма, фотоиллюстраций, бытовых фотографий и журналов мод, специальных научных трудов по общей истории, исторической экономике, археологии, истории искусств, философии, этике.

Обучающимися выполняются творческие задания: зарисовки костюмов, отдельных деталей, аксессуаров, орнамента. При создании этих копий особое внимание уделяется изучению образного строя костюма, соответствующего идеалу красоты эпохи. Обращается внимание на социальную специфику костюма, способы его ношения в разных слоях общества.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к семинарским занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- выполнение творческих заданий (зарисовок костюмов, декоративных деталей, аксессуаров, причесок и т.д. по пройденным темам).

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды и идеи в пластических образцах на холсте, бумаге, декоративно-пространственном решении и на экране.

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

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч.II. – М.: Изд-во Моск. гос. универ. культуры, 1996.
2. Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. – М.: Искусство, 1945.
3. Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада. – М.: ГИТИС, 2000.
4. Горбачева Л.М. Костюм XX века. – М.: ГИТИС, 1996.
5. Градова К. Театральный костюм. Кн. I и II. – М.: СТД РСФСР, 1987.
6. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Т. 1, 2. – М.: Советская Россия, 1973-74.
7. Киреева Е.В. История костюма. – М.: Просвещение, 1976.
8. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. – М.: РЭ, 1994.
9. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. ТТ. I, II. – М.: Академия моды, 1994-1995.
10. Пармон Ф.М. Русский народный костюм. – М.: Легкопромиздат, 1994.
11. Русский костюм в пяти выпусках/Под ред. Рындина. – М.: ВТО, 1960.
12. Стриженова. Из истории советского костюма. – М.: Советский художник, 1972.
13. Сыромятникова И. История прически. – М.: Искусство, 1983.
14. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М.: ГИТИС, 1994.

б) дополнительная литература

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стил. Мода. – СПб.: Паритет, 2001.
2. Арциховский А.В. Русская одежда X-XIII вв.: Доклады и сообщения исторического факультета Московского государственного университета. Вып. 3. – М., 1945.
3. Бабицева Н.Н. История художественно-материальной культуры. Вып. 2. – М.: Изд-во Московского Полиграфического института, 1959.
4. Бегунова А.И. От кольчуги до мундира. – М.: Просвещение, 1993.
5. Билибин И.Я. Несколько слов о русской одежде в XVI-XII вв.//Старые годы, 1909, № 7-9
6. Бирюкова И.Я. Западноевропейские набивные ткани XVI-XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
7. Васильев А.А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. Переиздания: 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 гг.
8. Васильев А.А. Этюды о моде и стиле. – М.: Глагол, Альпина нон-фикшн, 2007; 2008; 2009; 2010; 2011.
9. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874-1884.
10. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб, 1877
11. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
12. Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века. – М.: Легкая индустрия, 1977.
13. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
14. Забелин И. Домашний быт русских цариц. – Новосибирск: Наука, 1992.
15. Калашникова Н.М. Семиотика народного костюма. – СПб.: СПТУТД, 2000.
16. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. – М.: Книга, 1989.
17. Которн Н. История моды в XX веке. – М.: Тривиум, 1998.
18. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII – нач. XX вв. – Л.: Худ. РСФСР, 1979.
19. Коршунова Т. Т. Художественное шитье Древней Руси. – М.: Советская Россия, 1983.

20. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М.: Молодая гвардия, 1975.
21. Мода и стиль. Современная энциклопедия. – М.: Аванта + , 2002.
22. Ретцель Б. Джентельмен. Классическая мода для мужчин. – Кельн: Кенеманн, 1999.
23. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
24. Русский народный костюм из собрания Исторического музея./Авт.-сост. Л.Ефимова. – М.: Советская Россия, 1989.
25. Русский народный костюм из собрания Музея этнографии. – М.-Л.: Художник. РСФСР, 1984.
26. Русский традиционный костюм/Авт.- сост. Н. Соснин., И. Шангина. – СПб.: Искусство, 1998.
27. Соболев Н.Н. Набойка в России. – М., 1912.
28. Соболев Н.Н. Русский орнамент. – М.: Гос. архитект. изд-во, 1948.
29. Стамеров К.К. Очерки истории костюма. – Киев: Мистецтво, 1978.
30. Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. – М.: Искусство, 1987.
31. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв. – М.: Искусство, 1978.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

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

www.men.style.com

www.comuniti.livejournal.com/silver_age.

www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.

www.comuniti.livejournal.com/costume_history.

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSPUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ПК-13, ПСК-8.5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-13, ПСК-8.5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПК-13, ПСК-8.5
	<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 костюма – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов развития искусства костюма в контексте мировой и отечественной культуры	ПК-13, ПСК-8.5
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 костюма – обучающийся может самостоятельно анализировать историю костюма в рамках стилевого единства со всем многообразием предметной среды конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Зачет с оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- **зачет с оценкой.**

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений.

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

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Общая характеристика античного костюма (Греция, Рим).
2. Особенности европейского костюма романской эпохи.
3. Основные черты готического костюма.
4. Франко-бургундские моды, как кульминация готического стиля.
5. Основные части костюма эпохи Ренессанса в Италии (XV–XVI вв.)
6. Сравните костюм эпохи Ренессанса Италии и Испании.
7. Сравнительная характеристика французского и немецкого костюмов XVI в.
8. Роль испанских мод в европейском костюме XVI в.
9. Костюм французского барокко. Основные черты.
10. Основные черты стиля рококо в европейском костюме XVIII в.
11. «Античные моды» в женском костюме классицизма и ампира.
12. Европейский костюм периода романтизма – основные черты (стиль «бидермайер»).
13. Основные черты стиля «модерн» в европейском костюме.
14. Особенности русского костюма XV–XVII вв.
15. Костюм Великой Французской революции. Характерные черты.
16. Женский костюм 70-80-х годов XIX в. (его изменения и характерные особенности).

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

3.2. Оценивание результатов зачета с оценкой

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

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

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

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

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

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 и 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 истории и теории изобразительных искусств

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «История костюма»

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

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

на 20 ____/20 ____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

_____ О.К. Клейменова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Специальность 54.05.02 Живопись

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

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Клопотовская Е.А., доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	18
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	21
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	22
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	26

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История материальной культуры» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.02 Живопись (специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»), относится к **базовой** части **Дисциплины (модули)**, является **элективной** и преподается в 5-8-м семестрах.

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

- способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении (ПСК-8.2);
- способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении (ПСК-8.7).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических (216 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (6-й семестр), экзамен (8).

Таблица 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:		120	—	—	—	—	34	28	30	28
Аудиторные занятия всего, в том числе:		120	—	—	—	—	34	28	30	28
Лекции		120	—	—	—	—	34	28	30	28
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		126	—	—	—	—	38	74	6	8
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация –		42	—	—	—	—	—	—	—	—
зачет с оценкой		6	—	—	—	—	—	6	—	—
экзамен		36	—	—	—	—	—	—	—	36
ИТОГО:	акад.час.	288	—	—	—	—	72	108	36	72
Общая трудоемкость	з.е.	8	—	—	—	—	2	3	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Материальная культура Древнего Египта	4	—	—	4	8
Тема 2. Крито-микенский мир	2	—	—	2	4
Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)	4	—	—	4	8
Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)	4	—	—	4	8
Тема 5. Материальная культура Византии V–XV вв.	2	—	—	4	6
Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V–XII вв.)	4	—	—	4	8
Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII–XV вв.)	4	—	—	4	8
Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения	4	—	—	4	8
Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения	4	—	—	4	8
Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии	4	—	—	4	8
Тема 11. Материальная культура французского барокко	4	—	—	4	8
Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.	4	—	—	4	8

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.	4	—	—	4	8
Тема 14. Материальная культура французского рококо	4	—	—	4	8
Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии	4	—	—	4	8
Тема 16. Материальная культура Франции 2-ой половины XVIII в.	4	—	—	4	8
Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии	4	—	—	4	8
Тема 18. Материальная культура эпохи ампира	4	—	—	4	8
Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера	4	—	—	4	8
Тема 20. Материальная культура времен неорококо	4	—	—	4	8
Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма	4	—	—	4	8
Тема 22. Материальная культура эпохи модерна	4	—	—	4	8
Тема 23. Древние славяне в VII–X вв.	2	—	—	4	6
Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.	2	—	—	4	6
Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)	4	—	—	4	8
Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–VII вв.	4	—	—	4	8
Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.	4	—	—	4	8
Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма	4	—	—	4	8
Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека	4	—	—	4	8
Тема 30. Транспорт в России XVIII-XIX вв.	4	—	—	4	8
Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.	4	—	—	4	8
Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.	4	—	—	4	8
Промежуточная аттестация –					
зачет с оценкой					6
экзамен					36
Итого за 5-8-й семестры	120			126	288

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

5.2. Содержание тем дисциплины

Лекционная часть дисциплины охватывает историю зарубежного декорационно-прикладного искусства и быта со времен Древнего Египта до начала XX века, а также русского быта и художественного наследия от Киевской Руси до

1917 г. Рассматривается взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода, в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

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

Тема 1. Материальная культура Древнего Египта

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

Костюм Древнего Египта.

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

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

Тема 2. Крито-микенский мир

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

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

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

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

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

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

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

Костюм римлян. Семантика одежды в Риме. Тога как неотъемлемая деталь облика свободного римлянина. Отношение к кроеной и некроеной, а так же к окрашенной и неокрашенной одежде. Значение туники. Стола и пала – основные формы женской одежды. Прически, обувь, ювелирные украшения. Ткани. Орнаментация. Военный костюм Рима и военная эмблематика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рост и развитие городов и городской культуры. Борьба церковных и светских элементов в декоративном искусстве. Цеховое производство и его специфика. Городской быт. Феодальный замок. Интерьер, убранство, мебель, материалы. Использование архитектурных элементов в мебели. Орнамент и геральдические мотивы в декорационном оформлении интерьера, мебели. Ткани в интерьере. Искусство шпалеры, их роль в убранстве. Проявление единства художественного стиля в интерьере, костюме и декоративно-прикладном искусстве.

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

Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения

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

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

Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения

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

Костюм Северной Европы эпохи Возрождения.

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

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

Костюм в Англии эпохи Генриха VIII. Особенности композиции женских костюмов, головных уборов. Уникальная форма рукавов с широкими манжетами, отделанных мехами, богатыми материалами, сетками. Моды времен королевы Елизаветы. Символика цвета в английском костюме шекспировской эпохи. Театральный костюм.

Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии

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

Тема 11. Материальная культура французского барокко

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

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

Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.

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

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.

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

Тема 14. Материальная культура французского рококо

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

Стиль Людовика XV (1720-1760-е годы). Зрелое рококо. Рококо – художественный стиль двора и аристократии. Новые типы жилых помещений (будуары, интимные кабинеты). Светские салоны. Декоративный характер убранства. Увлечение «китайщиной». Орнамент, использовавшийся в декоре. Нежные, пастельные цветовые решения интерьере. Впервые – отношение к интерьеру как к целостному ансамблю. Мебель. Новые мебельные формы, специально созданные для женщин. Размещение мебели в интерьере. Материалы и способы отделки. Увлечение цветными лаками. Ткани и их использование в интерьере. Предметы декоративно-прикладного искусства. Сельский быт. Виды транспорта.

Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии

Немецкое рококо. Особенности развития стиля рококо в Германии.

Английское рококо. Стиль Томаса Чиппендейла. Декор и форма мебели. Своеобразие сочетания французского рококо с чисто английскими элементами, а так же готически и китайскими мотивами.

Тема 16. Материальная культура Франции 2-й половины XVIII в.

Эпоха Просвещения. Роль третьего сословия. Демократизация искусства и быта. Классицизм как реакция на рококо и демократические устремления буржуазии. Роль раскопок Помпеи в формировании классицизма. Стиль Людовика XVI. Оживление художественных традиций античности. Основные особенности убранства интерьера в этот период. Материалы декор, применяемые для оформления стен, потолков, полов. Архитектоничность решения стен и потолков. Окна и двери. Простые и строгие формы, утонченность детали. Мебель: прямые линии, лаконичность декора, конструктивный принцип. Использование маркетри в сочетании с резьбой и бронзовыми накладками. Ткани, обивка, позолота. Работы Ризенера.

Стиль Директории. Историческая обстановка. Последовательная эволюция классицизма. Освоение новых античных форм и орнаментов, появление этрусских и египетских мотивов. Характер интерьера. Наиболее распространенные типы мебели. Изделия братьев Жакоб. Предметы декоративно-прикладного искусства и их место в интерьере.

Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии

Национальные особенности проявления классицизма. Строгость в следовании античным образцам. Три стилевых этапа – стиль Хэплуайта, стиль Шератона и братьев Адамов. Основные материалы для мебели и декора.

Тема 18. Материальная культура эпохи ампира

Влияние раскопок Помпеи и наполеоновских походов на становление стиля «ампир». Ж.Л. Давид, архитекторы: П. Фонтейн, Ш. Персье – создатели стиля. Космополитический характер ампира. Убранство интерьера. Упорядоченность, уравновешенность частей и строгая симметрия. Холодная торжественность. Оформление стен, полов, потолков. Мебель: заимствование позднеантичных образцов. Красное и черное дерево – самые употребляемые материалы. Орнамент: окант меандр, палметта, триумфальные римские мотивы, египетские элементы. Широкое использование бронзовой пластики. Декоративно-прикладное искусство того времени. Экипажи.

Ампир в costume. Подражание античным формам в женском costume. Смена легких прозрачных материалов, присущих «нагой» моде, на тяжелые, богато орнаментированные ткани. Постреволюционное развитие мужского costume. Прически, обувь и аксессуары.

Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера

Исторические и географические рамки господства бидермайера. Бидермайер – последний в ряду оригинальных стилевых направлений. Влияние прошлых стилей и зарождающегося романтизма на формирование бидермайера. Целостность жилого интерьера. Упрощение средств оформления. Выдержанность пропорций. Настроение уюта и интимности. Обои и занавеси. Обивочные материалы. Мебель. Постепенное вытеснение прямых линий и распространение мягких, обтекаемых форм. Главное достоинство – практичность и удобство в быту. Конструирование multifunctional «комбинированной» мебели. Применение техники фанерования. Использование естественной красоты дерева (преимущественно светлых пород).

Бидермайер и романтизм в costume. Новый эстетический идеал. Силуэт costume: мужского и женского, дальнейшая демократизация моды. Наиболее распространенные виды одежды. Цвет и покррой. Влияние романтизма на costume. Увлечение драгоценностями. Головные уборы, обувь. Модные аксессуары. Одежда крестьян и городской бедноты.

Тема 20. Материальная культура времен неорококо

Первые проявления стиля неорококо во второй половине 30-х годов XIX века. Интернациональность стиля: во Франции это стиль Луи Филиппа, в Англии – ранний викторианский стиль, в Австрии – неорококо. Начало зарождающегося эклектизма. Интерьер.

Отказ от принципа архитектурного членения поверхностей. Оформление дверей и окон, шелковые обои, тяжелые, темные драпировки. Повышение роли тканей в интерьере. Орнамента неорококо: восточные мотивы, цветочный узор. Обивка мебели. Индийские ткани и ковры. Зеркала. Осветительные приборы. Мебель. Сочетание элементов рококо с готическими мотивами. Изменение каркасной мебели. Материалы: темный орех, экзотические породы (палисандр, махагони, розовое дерево и др.). Предметы декоративно-прикладного искусства. Экипажи.

Costume периода неорококо. Претенциозность стиля. Женский costume – возвращение кринолина. Обилие тканей. Отделка кружевом, лентами и т.д. Богатство цвета. Стилиевое единство женского costume и убранство интерьера. Мужской costume. Основные виды и формы одежды. Отказ от повседневного

ношения фрака. Появление куртки. Значение цвета в мужском костюме. Головные уборы, прически, обувь.

Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма

Интерьер и мебельное искусство в Европе второй половины XIX века. Особенности эклектических стилей: оперирование средствами исключительно оформительского «прикладного» характера. Попытки создать «чистый стиль». Противоречие между художественной формой вещи и конструкцией. Применение старых стилевых форм к новым по функции, материалам или конструкции вещам. Роль промышленного производства (выпуск отдельных деталей предметов мебели). Фабричная мебель. Падение качества. Замена дорогих благородных материалов на эрзацы.

Стиль Ганса Макарта. У.Моррис и движение «ArtsandCrafts» (искусства и ремесла). Стиль «TheStude». Разработка новых идей культуры жилья. Лозунг Морриса – «красота и удобство». Предметы прикладного искусства. Быт горожан среднего сословия и крестьян. Транспорт.

Костюм 60-х-80-х годов XIX века. Позитивизм. Демонстрация стоимости вещей. Перегрузка деталями. Изменение силуэта в женском костюме. Появление турнюра. Дальнейшая эволюция мужского костюма. Прически, головные уборы, обувь, перчатки, трости и др. аксессуары. Ткани. Цвет в костюме. Сословные различия в одежде.

Тема 22. Материальная культура эпохи модерна

Зарождение нового стиля в 90-х годах XIX в. Отказ от старых стилевых форм. Взгляды де Вельде и его роль в создании стиля. Основные черты оформления интерьера. Асимметричность декора. Растительный орнамент. Применение плоскорельефной гипсовой пластики. Отделка стен, окон, дверей. Применяемые ткани. Роль цвета в интерьере.

Два направления в развитии мебельных форм: декоративное и конструктивное. Тенденция к упрощению бытовых вещей, в том числе мебели. Существование простых форм с тонкостью отделки, применением ценных материалов, накладными украшениями. Пластичность мебели. Органичность соединения конструкции и орнамента в мебели. Декоративно-прикладное искусство. Влияние японского искусства. Значение единства художественного ансамбля в модерне.

Тема 23. Древние славяне в VII –X вв.

Происхождение славян. Историческое развитие славяно-русского язычества. Поселения славян. Жилища: деревянные срубы. Деление дома на клетки, медуши, сени (помост). Одрины (опочивальни). Терема.

Дом в системе языческого мировоззрения. Мебель. Утварь. основные занятия славян. Земледелие. Орудия труда. Костюм. Материалы, персонально: шкуры, кожа, древесная кора, лыко; к концу VIII – IX вв. домотканые материалы из шерсти, льна и конопли, а так же шкуры (в основном – овчина). Предметы одежды: рубаха (сорочина), порты. Верхняя плащевидная одежда (вотола и др.) Особенности мужского и женского костюма. Головные уборы. Обувь. Обувь. Цвет

в костюме. Украшения. Отражение макрокосмоса в микрокосмосе женского убора (по Б.А. Рыбакову). Языческая символика, отраженная в славянском костюме. Оружие.

Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.

Домонгольская Русь. Исторический экскурс. София Киевская как источник сведений по искусству и материальной культуре того времени. Киев – город высококачественного художественного ремесла. Летописные свидетельства о высоких декоративных качествах бытовых вещей в обиходе. Употребляемые материалы: камень, дерево, керамика, стекло, металл. Мебель и предметы быта. Хоромы княгини Ольги. Костюмы Киевской Руси. Основные виды одежды. Цвет в костюме. Значение ювелирных украшений, их орнаментация. Ткани и их орнаментика. Военные костюмы. Оружие.

Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)

Бытовая обстановка этого времени (по материалам раскопок Арциховского, Рыбакова). Особенности костюма новгородцев XI–XV вв.

Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–XVII вв.

Краткие сведения об архитектуре, быте, костюме. Владимир. Начало Москвы.

Кремль. Соборы Кремля, их интерьер. Обстановка царских палат. Стабильный характер интерьера на протяжении XVI–XVII вв. Боярские каменные палаты XVII века. Специфические особенности боярского быта и появление особых форм костюма, связанные с ними.

Дома состоятельных горожан. Внутреннее убранство. Украшение комнат: иконы с окладами, киоты, складни. Их расположение в помещении. Основные виды мебели (столы, лавки, кровати, скрины, сундуки и т.д.). Домашняя утварь, столовая посуда (кувшины, четвертины, братины, кружки, чаши, кубки, достаканы, ковши и т.д.). Значение тканей в интерьере. Обычай все укрывать и покрывать. Напольные покрытия (ковры, рогожи, войлоки). Скатерти, рушники, полавочники. Цветовая гамма. Содержание и форма орнаментаций. Освещение в интерьере (свечи, шандалы, ночники, паникадила и т.д.). изразцы.

Типы поселений на Руси: город, пригород, посад, слобода, погост, село, сельцо, деревня, починок, займище. Специфика их структуры. Дворы и дома. Городские и сельские жилища: сходство и различия. Устройство дома. Надворные постройки: жилые (хоромы), служебные (кладовые). Виды жилых построек: изба, горница, повалуша, сенник. Служебные: конюшни, амбары и т.д. Используемые материалы.

Жилища простолюдинов. Курные избы. Волоковые окна, печи, пристенки, прирубки. Детали обстановки. Мебель. Сельский быт. Крестьянские орудия труда. Транспорт.

Костюм и ткани. Ткани: привозные и собственного производств. Орнаментика тканей, бытовавших в России XV–XVII вв. и употреблявшихся на

одежду, на украшение интерьера. Материал по истории костюма по изображениям на заглавных буквах, на иконах, фресках, известный по описаниям и рисункам иностранных путешественников и послов. Элементы одежды домашней, выходной, обрядовой, летней, зимней. Мужской костюм: го виды и семантика. Анализ отдельных видов: зипуны, сарафаны, кафтаны, ферязи, армяки, тегилiai, терлики, опашни, охабни, епанчи, шубы, кунтуши, доломаны и др. Обувь и головные уборы. Прически. Носовые платки. Перчатки и рукавицы. Разбор костюма по сословиям. Военный костюм: панцирь, кольчуга, байдан, юшман и пр.

Дополнительные части доспеха: бармица, зарукавья, наручи, руказины, наколенники, поножи, бутырлыки, наголовья (шеломы, колпаки, шишаки, мисюры, шапки). Оружие: холодное оружие, мечи (гладкие и зубчатые), ножи (поясные, подсайдашные и засапожные), копыа, секиры. Вытеснение мечей саблей. Рогатины и ослопы. Видоизменения рогатины (совна). Булавы, чеканы, протазаны, алебарды и пр. Метательное и огнестрельное оружие: лук и стрелы, самострелы, джиды. Пищали (ручницы, карабины, пистолы, мушкеты).

Художественное шитье. Шитье на пеленах. Загорск. Суздаль. Ярославль. Шитье жемчугом, золотой и серебряной нитью. Плетение золотого и серебряного кружева. Роль этих рукоделий в декоре костюма. Женский костюм, его семантика. Составные элементы и виды костюма: рубаха, летник, опашень. Телогрея. Женские шубы (картели). Обувь. Головные уборы. Волосники и подбубрусники. Зарукавья, браслеты. Платки. Ширинки. Ювелирные украшения. Сословные костюмы (рассматриваются, начиная с царского наряда до крестьянской одежды).

Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.

Историческая обстановка времен царствования Петра I. Реформы Петра I и изменение русского быта. Революция в русском костюме. Утверждение Западно-европейских форм костюма. Сохранение длиннополого вида одежды среди купечества и мещанского сословия. Крестьянский костюм. Создание отечественных мастерских, фабрик по выработке тканей, кружев, ковров.

Строительство Петербурга. Обучение за границей талантливых русских зодчих. Привлечение западных архитекторов, художников-декораторов в Россию. Органичный сплав русского и зарубежного начал архитектурных стилей. Расцвет барокко в 40-50-х гг. XVIII в. зрелое русское барокко как подлинно национальный стиль.

Эволюция интерьера вместе с развитием русской архитектуры. Дворцовые интерьеры первой половины XVIII в. Внутренняя структура богатого дома. Залы для ассамблей. Кабинет хозяина. Парадная спальня и другие помещения. Отделка стен. Увеличение окон. Полы. Потолки. Монументально-декоративная живопись в интерьере. Изразцовые печи. Каминь. Мебель и ее стилистические особенности (привозная и отечественная). Замена старой встроенной мебели переносной.

Осветительные приборы: переносные и настенные. Редкое использование люстр. Типичные интерьеры: петегофский Монплефир, Летний дворец в Летнем саду и др.

Интерьеры середины XVIII в. Деятельность Растрелли как декоратора. Основные приемы интерьера: стен, потолков, полов. Многоярусные печи, совершенствование их форм. Мебель. Тесная связь стиля мебели и архитектуры. Расстановка мебели вдоль стен. Усложненность форм мебели. Тенденция к уменьшению размеров и габаритов предметов. Применяемые материалы. Отделка

резных частей позолотой или дополнительным цветом. Ткани для обивки: шелк, «стуловая шпалера». Зеркала и их место в интерьере. Ширмы. Осветительные приборы: пышность форм. Люстры грушеобразных очертаний. Стенники, жирандоли и пр. предметы декоративно-прикладного искусства, использовавшиеся в быту: часы, посуда, вазы и т.д. Ткани в интерьере.

Костюм XVIII в. Влияние французского рококо. Ткани и цветовая гамма. Исчезновение возрастных различий. Распространение домашней одежды. Эволюция костюма в елизаветинскую эпоху. Модные аксессуары. Сословный аспект в костюме.

Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма

Классицизм в России (1760-е гг. – первая треть XIX века)

Три этапа развития русского классицизма. Творчество А.Ринальди как яркий образец раннего (переходного) стиля. Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме. Основные принципы декора раннего классицизма на примере Большого Китайского кабинета, Китайской опочивальни, Стелларусного кабинета. Центральный зал и угловые кабинеты павильона «Катальная горка». Органичное сочетание классицизма и барочных реминисценций.

Отличительные черты строгого классицизма. Отказ от подчеркнутой декоративности. Появление античных мотивов декора. Лаконичность художественного решения интерьера. Перенесение акцента на ордера. Подчинение меблировки архитектурно-пространственной структуре помещений. Творчество И. Старова и Д. Кваренги, интерьеры Таврического дворца в Петербурге. Деятельность Ч. Камерона как архитектора и декоратора. Оформление Агатового павильона в Царском Селе Екатерининского дворца.

Развитие позднего классицизма в первой трети XIX века. Повышение интереса к ансамблевой застройке, увеличение значения скульптуры в интерьере. Использование новых строительных материалов, в частности чугуна и кованого железа. Французское влияние в отделке интерьера. Простота и уют интерьеров. Творчество О. Бове и Д. Жилярди начала XIX века. Монументальные росписи позднего классицизма, их графичность. Орнаментация, античные мотивы, ордерные детали с включением военных арматур, лавровых венков, гирлянд, пальметт и т.д.

Отдельные детали интерьера и применяемые материалы (на протяжении всех трех периодов). Оформление дверей: использование белого цвета или фанеровка красным деревом, волнистой березой и другими ценными породами с добавлением золоченой бронзы. Полы – увлечение паркетом. Образцы рисунков паркета из Китайского и гатчинского дворцов. Печи и камины. Обновление внешнего вида печей в 1760-х годах. Облицовка печей и каминов белым кафелем, белым мрамором, бронзой (рельефы), фаянсом. Расположение печей и каминов в помещении.

Осветительная арматура. Изменение формы люстр в период строгого и позднего классицизма. Применяемые материалы (хрустальные стразы, цветное стекло, позже – бронза).

Мебель. Эволюция предметов мебели со времен раннего классицизма до 30-х гг. XIX века. Виды и формы мебели. Линейность и четкость очертаний. Основной материал – дерево с добавлением краски нежных тонов и позолоты (в первый период). Ткани для обивки мебели, их соответствие цвету мебели. Многообразие

форм мебели в период строгого классицизма. Сдержанность в рисунке и деталях. Дерево как средство эстетического воздействия. Применение красного дерева, карельской березы. Использование маркетри и интарсии, так же металла и кости.

Утяжеление форм и т.н. «Павловской мебели» в третьем периоде классицизма. Увлечение карельской березой, папельным деревом и ясенем. Применение окраски (белая и золотая). В первые десятилетия XIX века – усиление воздействия античных форм. Мебель «русского ампира»: монументальность, архитектурные мотивы (антаблементы, карнизы, фронтоны, гермы, колонки и т.д.). Декорировка мебели грифонами, лебедями, венками, акантами, лирами, сфинксами и др.

Своеобразие «усадебной мебели» и интерьера в целом. Основные особенности русской усадьбы XVIII-XIX вв. Простота и непосредственность в применении более дешевых пород дерева с имитацией под красное дерево.

Костюм второй половины XVIII- начала XIX вв. Екатерининское время. Продолжающееся господство французских мод. Кратковременные увлечения русской стариной. Имитация древнерусской одежды в женском придворном костюме. «Русский» наряд Екатерины II в 1763 году.

Основные особенности мужской одежды. Классицизм в русском костюме. Французские и английские формы костюма в российской интерпретации. Упрощение мужского костюма, лаконичность силуэта. Утилитарность тканей. При Павле I – ориентация мужской моды на прусские образцы. «Античная мода» в женском костюме. Преобладание мягких вертикальных линий. Цвет в костюме. Верхняя одежда. Своеобразие костюма горожанок. Ориентация на старинный русский костюм, но дополненный модными деталями, украшениями, шальями. Крестьянское платье.

Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека

Русское деревянное зодчество XVIII-XIX вв. Крестьянское хозяйство. Двор, изба, утварь, орудия труда. Предметы народного декоративно-прикладного искусства и их роль в быту.

Тема 30. Транспорт в России XVIII–XIX вв.

Различные виды транспорта. Телеги и сани. Колымаги. Рыдваны. Кареты и коляски: их виды и эволюция (брички, дормезы, фазтоны, дрожки, линейки). Возникновение дилижансов и омнибусов.

Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.

Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг. Двойственность стилей в отделке интерьеров конца 1820-30-х гг. Потеря стилистического единства. Восстановление (после пожара 1837 г.). Интерьеры Зимнего Дворца как образец «новых» стилей. Роль буржуазного сословия в изменении эстетических требований к искусству интерьера. Рост частных фирм и мануфактурных предприятий, вырабатывающих художественные изделия широкого спроса. Всероссийские выставки мануфактурной промышленности (1829 г.)

Псевдоготика как первый ретроспективный стиль XIX в. В качестве примера – коттедж Николая I в петергофской Александрии. Разбор интерьера. Декор стен, потолка. Размещение предметов мебели. Сочетание классицистических и

«готических» форм мебели. Своеобразие стилистического сплава. Воронцовский дворец в Алушке как образец «псевдоготики». Смешение не только стилей, но и материалов для отделки. Мебель этого времени.

Предметы, наиболее ярко выражавшие псевдоготический стиль (каминные краны, ширмы, жардиньерки, настольные и каминные часы, фарфоровые вазы и т.д.). Стили, порожденные распадом классицизма: 1) второй ампи́р (1830-1850-е гг.); 2) неогрэк (для экстерьера) (1830-1840-е гг.); 3) помпейский (для внутренних помещений). Разбор наиболее характерных для этих стилей интерьеров. Стиль «неогрэк» в творчестве А.И. Штакешнейдера. Основные черты, характеризующие эти стили.

Стиль «ренессанс» и его характеристика.

«Второе рококо» (1840-1850 гг.). Небольшие размеры комнат. Особое влияние рококо на мебель. Появление более сложных форм мебели. Замена деревянных элементов мягкими частями. Повышение роли ткани в интерьере. Совмещение в одном здании интерьеров, выполненных в разных стилях. Прием сочетания предметов убранства различных стилей в одном и том же помещении. Особенности оформления городских интерьеров 1840-50-х гг. Подражание аристократам. Формирование типа буржуазной квартиры. Интерьеры разночинной интеллигенции. Тенденция заменять дорогие отделки дешевыми. Распространение мебели массового изготовления. Стремление сделать ее более портативной. Вытеснение «монолитной» мебели. Использование фанеровки и подделок одного материала под другой. Изменения в области художественного паркета. Широкое применение дешевого паркета фабричного изготовления.

Усиление эклектизма в архитектуре и литературе. Появление «национального стиля». Убранство Большого кремлевского дворца.

Отдельные предметы обстановки и их роль в интерьере этого времени. Зеркала. Изделия из фарфора и фаянса, цветного камня, мелкая пластика. Искусственные материалы «под мрамор» и массовая фабрикация изделий из них. Производство художественных и бытовых изделий из бронзы, чугуна, цинка, меди, жести и др. применение гальванопластики. Осветительные приборы. Лучезарные карельские лампы. Изменение условий освещения комнат. Большое разнообразие типов колпаков и абажуров.

Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.

Городской интерьер. Его стилистическая пестрота. Общее падение художественных вкусов, снижение требовательности со стороны покупателей. Кратковременность моды на художественные изделия. Увлечение предметами в «русском стиле». Стремление к разнообразию отделки в комнатах. Перенасыщение интерьера мебелью. Многообразие предметов мебели. Дополнение дверей и окон. Тяжелыми портьерами и драпировками. Отделка стен и их украшение картинами и фотографиями. Ткани в интерьере (скатерти, драпировки, салфетки и т.д.) Люстры и фонари, настольные лампы. Особенности сельского интерьера. Русская усадьба второй половины XIX в.

Крестьянский дом конца XIX в. Национальные и местные черты крестьянского быта этого времени.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

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

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров осуществляется на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры. Это помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды и идеи в пластических образцах на холсте, бумаге, декоративно-пространственном решении и на экране.

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

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Антиквариат. Энциклопедия мирового искусства. /Сост. Х. Маллалью. – М.: Белый город, 2001.
2. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч. I и II. – М.: Изд-во Моск. гос. универ. культуры, 1996.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага: Артия, 1988.
4. Вейс Г. История цивилизаций. Т. I, II, III. – М.: Экспо-пресс, 1998.
5. История красоты. / Под ред У. Эко. – М.: Слово, 2005.
6. Кесс Д. Стили мебели. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
7. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. – М.: Искусство, 1986.
8. Пондопуло Г.К. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
9. Пондопуло Г.К., Ростоцкая М.А. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история культур). – М.: ВГИК, 2017.
10. Смолина Т.В. Мировая художественная культура в таблицах. – СПб.: Лань, 2014.

б) дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Тт. I, II. – М., 1969.
2. Архитектура русской усадьбы. – М.: Наука, 1998.
3. Бабичева Н.Н. История художественно-материальной культуры. – М.: Изд. Московского полиграфического института, 1959.
4. Банк А.В. Прикладное искусство Византии: Очерки. – М., 1978.
5. Баня и печь в русской народной традиции. – М.: Intrada, 2004.
6. Барокко /Под ред Р.Томана. – М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 1998.
7. Бирюкова Н.Э. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
8. Бирюкова Н.Э. Западно-европейское искусство XVII–XVIII вв. – М., 1972.
9. Бытовая мебель русского классицизма. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2000.

10. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874-1884.
11. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб., 1877.
12. Государственная оружейная палата Московского Кремля: Сборник. – М.: Искусство, 1954.
13. Готика /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2003.
14. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
15. Демиденко Ю. Интерьер в России. – СПб: Аврора, 2000.
16. Ефимова Л.В., Белогородская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
17. Забелин И. Домашний быт русских цариц. – Новосибирск: Наука, 1992.
18. Замки. Дворцы. – М.: Аванта+, 2003.
19. Интерьер в русском искусстве. – М.: Искусство, 2002.
20. Искусство итальянского ренессанса /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2000.
21. Каган М.С. О прикладном искусстве. – М., 1961.
22. Кантор А. О стилях. – М., 1962.
23. Кулакова И. История московского жилья. – М.: ОГИ, 2006.
24. Культура Древней Руси / Сост. Смирнова Э.С. Под ред Д.С. Лихачева. – М.-Л., 1967.
25. Кучумов А.Я. Убранство русского жилого интерьера XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1977.
26. Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1954.
27. Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи 1-ой половины XIX в. – М.: Искусство, 1978.
28. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПб, 1994.
29. Мак-Коркодейл Е. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М.: Искусство, 1990.
30. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX вв. – М., 1976.
31. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Т.1. Гражданское зодчество. – М., Искусство, 1983.
32. Панорама Средневековья /Под ред. Р. Бартлетта. — М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002.
33. Персалл Р. Керамика и фарфор. – Минск: Белфаст, 1998.
34. Персалл Р. Часы. – Минск: Белфаст, 1998.
35. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
36. Розенталь Р., Ратика Р. История прикладного искусства нового времени. – М., 1971.
37. Русская изба. – СПб.: Искусство-СПб, 1999.
38. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. – Л.: Художник РСФСР, 1973.
39. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.
40. Соболев Н.Н. Русский орнамент: камень, дерево, керамика, железо, стенопись, набойка. – М.: Гос. архит. изд-во, 1948.
41. Соболев Н.Н. Стили в мебели. – М.: Сварог, 1995.
42. Соколова Т.И. Художественная мебель. – М., 1968.
43. Соколова Т.М., Орлова К.А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
44. Соловьев Н.К. История современного интерьера. – М.: Сварог и К°, 2004.

45. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. – М.: Сварог и К°, 2001.
46. Хальбертсма Х. Антиквариат: Иллюстрированная энциклопедия. – М., Лабиринт-пресс, 2003.
47. Художественные памятники Московского Кремля. – М., 1956.
48. Шангина И.И. Русский традиционный быт. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
49. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв. – М.: Искусство, 1978.
50. 100 и 12 стульев из собрания Государственного Исторического музея. – М.: Константа, 2000.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

www.men.style.com

www.comuniti.livejournal.com/silver_age.

www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.

www.comuniti.livejournal.com/costume_history.

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC 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	ПСК-8.2, ПСК-8.7
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПСК-8.2, ПСК-8.7
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПСК-8.2, ПСК-8.7
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории костюма – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта, в контексте мировой и отечественной культуры	ПСК-8.2, ПСК-8.7
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 материальной культуры – обучающийся может самостоятельно анализировать историю материальной культуры в социальном, этическом, эстетическом аспектах
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Зачет с оценкой Экзамен

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

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

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

- Взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для материальной культуры того или иного исторического периода.

– Влияние эволюция ремесел и технологий, появления новых материалов, их использования в быту на изменение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента.

Выполнение заданий для самостоятельной работы. Изучение и зарисовка предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры.

Зачет с оценкой. Проводится в виде индивидуального коллоквиума, включающего обсуждение выполненных творческих заданий для самостоятельной работы, по основным темам дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом 5-6 семестров. Это позволяет не просто проверить уровень усвоения материала, но и дает возможность обучающемуся получить необходимые комментарии к тем сложным вопросам, которые остались не до конца проясненными.

Экзамен. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Материальная культура Древнего Египта
2. Материальная культура Древней Греции
3. Материальная культура Древнего Рима
4. Материальная культура Византии
5. Материальная культура Западной Европы романского периода
6. Материальная культура Западной Европы в период готики
7. Материальная культура Италии эпохи Возрождения
8. Материальная культура Франции эпохи Возрождения
9. Материальная культура Италии эпохи барокко
10. Материальная культура французского барокко
11. Материальная культура Голландии и Англии XVII в.
12. Материальная культура Франции эпохи рококо
13. Материальная культура Германии и Англии эпохи рококо
14. Классицизм в материальной культуре Франции
15. Убранство английского интерьера в эпоху классицизма
16. Стиль ампир в материальной культуре Франции
17. Материальная культура эпохи бидермайера и романтизма
18. Материальная культура Западной Европы в период эклектики
19. Материальная культура эпохи модерна
20. Материальная культура Киевской Руси
21. Материальная культура Московской Руси XV– XVII вв.
22. Материальная культура в России XVII в.
23. Классицизм в русской материальной культуре
24. Материальная культура в России 1-ой половины XIX в.
25. Материальная культура в России 2-ой половины XIX в.
26. Материальная культура в России эпохи модерна.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

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

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

3.3. Оценивание результатов зачета с оценкой, 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 аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **«История материальной культуры»**

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

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

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

О.К. Клейменова
(подпись)

«____» _____ 20__ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе _____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2023 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Музейная практика (концентрированная)»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок.

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: профессор Кислых В.И.
профессор Донсков В.А.

по специальности **54.05.02 Живопись**
по специализации **Художник кино и телевидения. Художник**
комбинированных съемок
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании
кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики	4
1. Цели и задачи практики	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО	7
5. Объем и продолжительность практики	7
6. Содержание практики	8
7. Форма отчетности по практике	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
 II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Музейная практика проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, а также приобретения опыта работы с архивными и музейными материалами.

Музейная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- развитие способности к самостоятельной работе с архивными и музейными материалами и источниками
- развитие способности к работе с научной литературой,
- развитие способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений.

Способ проведения практики – стационарный. Музейная практика проводится в архивах, музеях и г. Москвы.

Форма проведения практики – рассредоточенная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок:

а) профессиональных компетенций специализации (ПСК):

ПСК-8.7 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.

В результате успешного освоения программы музейной практики студент должен

Знать:

- методы работы с научной литературой;
- способы получения и обработки информации;
- современные средства и технологии получения и обработки

информации;

Уметь:

- работать с научной литературой;
- осуществлять сбор и обработку информации с использованием всех существующих средств;

- анализировать и интерпретировать информацию для собственных творческих задач;

Владеть:

- способностью к работе с научной литературой;
- навыками системного анализа при работе с научной литературой и другими источниками информации;

- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности;

- владеть навыками использования технических и программных средств.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.02(П). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе музейной практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок Музейная практика проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 2 зачетные единицы.

Продолжительность 32 недели.

6. Содержание практики

Тематический план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	56	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	12	Защита отчета
		Итого	72	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения музейной заключается:

- в освоении способов использования архивных материалов и других информационных источников при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1).

Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения творческо-производственной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать

после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.
2. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1918 - 1930 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.
3. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1931 - 1945 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.
4. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1946 - 1957 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.
5. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.

6. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1975 - 1986, М. : ВГИК, 1987.
7. Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.
8. Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.
9. Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965
10. Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013
11. Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.
12. Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.
13. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.
14. Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.
15. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.
16. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24

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

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПСК-8.4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

- профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

- степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
Теоретическая база знаний						
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	В полном объеме сформирована система знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Сформирована система знаний о использовании архивных материалов и других информационных источников при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании архивных материалов и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Отсутствие системы знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	1-5
Практические навыки						
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	В полном объеме сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Отсутствие сформированных умений использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	1-5
Владеет						
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Успешное использует архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к	В целом владеет навыками использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования архивных материалов и	Отсутствие навыков использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании	1-5

		постановкам в кино и на телевидении	декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	других информационных источников при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Не зачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практикиХ

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по музейной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

- Работа с архивными и музейными материалами;
- Методика работы с искусствоведческой литературой;
- Способы аудио - визуальной фиксации объекта.
- Выполнение замеров, зарисовок и описания объектов материальной культуры.

5. Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать Музейный объект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ музейного объекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено» (от 3-5 баллов):

- полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;

- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием применения профессии Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- пороговый уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено» (от 1-2 баллов):

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____
(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

1. Студент _____

(подпись)

2. Руководитель практики от ВГИК

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики от предприятия, организации

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Ф.И.О.)

(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
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202____

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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 _____ Коротков И.В.**

«_____» _____ 2023 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Преддипломная практика»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: профессор Кислых В.И., профессор Донсков В.А.

по специальности **54.05.03 Графика**
по специализации **Художник кино и телевидения. Художник
комбинированных съемок**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании
кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики	4
1. Цели и задачи практики	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО	7
5. Объем и продолжительность практики	7
6. Содержание практики	8
7. Форма отчетности по практике	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
 II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Преддипломная практика проводится с целью овладения необходимым набором профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации, а также приобретения опыта научно-исследовательской деятельности.

Преддипломная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной Преддипломной практики;
- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве художника фильма.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступают:

- поиск и анализ литературного, иконографического, музыкального материала, и адаптация его к собственным творческим потребностям;
- самостоятельный поиск оригинального изобразительного решения литературного источника;
- контекстуальное осмысление авторского замысла собственного произведения, в аспектах материальной среды его исторического периода;
- создание авторского произведения на основе техник и технологий, применяемых художником фильма;
- самостоятельное создание полного описания цикла работ по подготовке изобразительного решения будущего фильма;
- самостоятельную аргументацию в письменном и устном виде собственной авторской позиции.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Преддипломная практика по специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения опыта самостоятельной творческой

работы.

Способ проведения практики – стационарный. Преддипломная практика проводится в архивах, музеях и библиотеках, а также структурных подразделениях института и факультета.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики Преддипломная практика направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок:

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):

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

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

б) профессионально-специализированных компетенций (ПСК):

ПСК-8.7 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.

В результате успешного освоения программы по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен

Знать:

-технологические процессы (в том числе исторические), используемые при создании авторских произведений в кино и телевидения;

-этапы исторического развития материальной культуры и связь ее с социокультурными и религиозными явлениями

-историю мировой культуры (литературы, драматургии, моды, костюма, музыки)

-методику художественно-эстетического анализа произведений искусства

-методы популяризации изобразительного искусства

-основы анализа кино- и теледраматургических произведений

Уметь:

-Использовать технологические процессы при создании авторских

произведений в кино и телевидения

-Использовать знания об исторических этапах развития мировой культуры для создания авторского изобразительного решения произведения

-Анализировать художественно-эстетический аспект явлений изобразительного искусства и кино и телевидения.

-В устной и письменной форме обосновывать собственную авторскую позицию

-В устной и письменной форме давать развернутое описание этапов работы над изобразительным решением фильма

-Применять полученные знания для популяризации кино и телевидения, как вида творческой деятельности.

Владеть:

-Способностью создавать авторские произведения на основе литературных источников, в контексте их связи с развитием мировой культуры и искусства

-Способностью создавать художественные образы, используя и обобщая явления окружающей действительности в собственных произведениях

-Способностью в письменной и устной давать развернутое описание этапов собственной работы над произведением и обосновывать собственную авторскую позицию.

-Способностью к публичным выступлениям

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Преддипломная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.08(Пд). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе Преддипломной практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок Преддипломная практика.

Трудоемкость практики – 30 зачетных единиц.

Продолжительность 20 недель.

6. Содержание практики

Тематический план научно исследовательской работы имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	10	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на выполнение исследовательской работы студента. Выполнение индивидуального задания.	966	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	104	Защита отчета
		Итого	1080	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики Преддипломная практика:

– в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок;

– в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения Преддипломной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики Преддипломная практика студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц,

презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем

порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

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

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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

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

архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	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 института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения,

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ОПК- 5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПСК-8.7	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

- профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

- степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
Теоретическая база знаний						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В полном объеме сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Отсутствие системы знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	2-5

			замечаниями			
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	В полном объеме сформирована система знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.	Сформирована система знаний о использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании архивных материалов и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Отсутствие системы знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.	2-5
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие сформированных умений применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В полном объеме сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой,	Отсутствие сформированных умений на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской	2-5

			работы незначительными замечаниями	с методической и научно-исследовательской работы	работы	
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	В полном объеме сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Отсутствие сформированных умений использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	2-5
<i>Владеет</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Успешно владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В целом владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие владения способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Успешно организывает на научной основе свой труд, успешно анализирует результаты своей профессиональной деятельности, полностью способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В целом владеет навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способен к проведению самостоятельной творческой,	Несистемное, фрагментарное владение навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, частично способен к проведению самостоятельной	Отсутствие навыков на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, не способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской	2-5

			методической и научно-исследовательской работы с незначительными замечаниями	творческой, методической и научно-исследовательской работы	работы	
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Успешное использует архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	В целом владеет навыками использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.	Отсутствие навыков использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	2-5

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практикиХ

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету по практике

1. Определить эпоху и место действия, которые показываются в ВКР.
2. 15 объектов, которые будут в дальнейшем изображаться в эскизах.
3. Определить время года, время суток, состояние погоды, настроение и т.п. всех будущих эскизов.
4. Детали, из которых будут складываться эскизы, предусмотреть те вещи и предметы, которые должны в них присутствовать.
5. Какие из героев будут разрабатываться в типажных листах, каковы в принципе будут их характеры, рост, пропорции, позы, мимические выражения, костюмы, прически, украшения и т.п..

5. Содержание задания по преддипломной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ Преддипломной практики (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «Зачтено»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках профессии Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок давать им критическую оценку, используя научные достижения;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «Не зачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____
(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

1. Студент _____

(подпись)

2. Руководитель практики от ВГИК

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Φ.И.О.)

(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
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202__г.

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и
продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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 _____ Коротков И.В.

« _____ » _____ 2023 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Научно-исследовательская работа»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник кино и телевидения

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: профессор Кислых В.И., профессор Донсков В.А.

по специальности **54.05.02 Живопись**

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

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании
кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики	4
1. Цели и задачи практики	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО	7
5. Объем и продолжительность практики	7
6. Содержание практики	8
7. Форма отчетности по практике	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
 II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	 15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Научно-исследовательская работа проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций, профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации, а также приобретения опыта научно-исследовательской деятельности.

Научно исследовательская работа, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- получение опыта самостоятельной работы с архивными, библиотечными и музейными материалами;
- получение опыта исследовательской разработки на основе архивных, библиотечных и музейных материалов;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной научно-исследовательской работы;
- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве художника кино и телевидения.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступают:

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;
- приобретение практического опыта научно-исследовательской работы;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных дисциплин;
- развитие профессионального самосознания;
- ознакомиться с методами работы художника кино и телевидения при проведении исследовательской работа по собственным творческим задачам;
- уметь работать со сценарием, эскизами, сбором материала;

- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Научно-исследовательская работа по специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения по костюму, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Способ проведения практики – стационарный. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на в архивах, музеях и библиотеках.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики Научно-исследовательская работа направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок:

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):

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

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

б) профессиональных компетенций (ПК):

ПК-16 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы.

в) профессионально-специализированных компетенций (ПСК):

ПСК-8.7 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.

В результате успешного освоения программы по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен

Знать:

- Методы работы с научной и специализированной литературой;
- Методику анализа и способы адаптации информации к собственным творческим задачам;
- Методику проведения исследовательской работы.

Виды архивных материалов, используемых при исследовательской работе художника кино.

Уметь:

- Пользоваться научной литературой,
- Пользоваться всеми информационными источниками, средствами и технологиями при проведении исследовательской работы
- Выполнять исследовательскую работу в рамках собственных творческих задач
- Анализировать результат собственной работы.
- Использовать архивные материалы, адаптируя их под собственные творческие задачи.

Владеть:

- Способностью проведению собственного научного изыскания с привлечением всех технологий и средств
- Способностью на научной основе и с учетом собственных творческих потребностей проводить исследовательскую работу
- Способностью выполнить эскиз костюма на основе архивных материалов и других видов информационных источников.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Научно-исследовательская работа специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.07(П). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе научно-исследовательской работы, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок Научно-исследовательская работа.

Трудоемкость практики – 8 зачетных единиц.

Продолжительность 5 и 1/3 недель.

6. Содержание практики

Тематический план научно исследовательской работы имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных выполнение исследовательской работы студента. Выполнение индивидуального задания.	266	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	18	Защита отчета
		Итого	288	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики Научно-исследовательская работа:

– в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок;

– в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения научно-исследовательской работы студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики Научно-исследовательская работа студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать

после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Силантьева Т.А. Михаил Александрович Богданов. Л., Худ. РСФСР, 1990.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

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

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

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

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

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ОПК- 5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПК-16	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПСК-8.7	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

1. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
Теоретическая база знаний						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В полном объеме сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Отсутствие системы знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	2-5

			замечаниями			
ПК-16	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы	В полном объеме сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей деятельности, и способах проведения самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы.	Сформирована система знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей деятельности и способах проведения самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности и способах проведения самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы.	Отсутствие системы знаний о методе и методологии организации труда на научной основе, способах анализа результатов своей профессиональной деятельности, и способах проведения самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы	
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	В полном объеме сформирована система знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.	Сформирована система знаний о использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	Отсутствие системы знаний об использовании архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.	2-5
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие сформированных умений применять на практике знания о работе с научной литературой, методе и методологии сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5

				на телевидении		
<i>Владеет</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Успешно владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В целом владеет способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие владения способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Успешно организывает на научной основе свой труд, успешно анализирует результаты своей профессиональной деятельности, полностью способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	В целом владеет навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, частично способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Отсутствие навыков на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, не способен к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	2-5
ПК-16	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы	Успешно организывает на научной основе свой труд, успешно самостоятельно оценивает результаты своей деятельности, полностью способен к проведению самостоятельной научно-	В целом владеет навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, способен к проведению	Несистемное, фрагментарное владение навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности,	Отсутствие навыков на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, не способен к проведению самостоятельной научно-	

		исследовательской и творческой работы	самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы с незначительными замечаниями	частично способен к самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы	исследовательской и творческой работы	
ПСК-8.7	способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов костюмов	Успешное использует архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	В целом владеет навыками использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использования архивных материалов и других информационных источников при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении.	Отсутствие навыков использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании эскизов декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении	2-5

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практикиХ

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

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

5. Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ научно-исследовательской работы (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма

минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии дифференцированного зачета по итогам практики:

Оценка «Зачтено»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках профессии Художник кино и телевидения по костюму давать им критическую оценку, используя научные достижения;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «Не зачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

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

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

1. Студент _____

(подпись)

2. Руководитель практики от ВГИК

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики от предприятия, организации

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Φ.И.О.)

(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
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202____

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

[illegible]

Общая характеристика студента_____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run 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)

Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

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

Специальность

54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

Специализация

№ 8 «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»

Форма обучения

очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2019 г. № 1014, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза художников Москвы.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Практические занятия	13
7. Самостоятельная работа обучающегося	13
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	16
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	17
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	17
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	18
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	22

1. Целями и задачами освоения дисциплины являются:

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с развитием отечественного изобразительного искусства XX и XXI века, актуальными направлениями и жанрами изобразительного искусства, создание базы необходимых системных знаний по истории отечественной живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование умения ориентироваться в основных направлениях и традициях русского искусства в пределах программы.
- формирование понимания взаимосвязи исторических этапов развития, культуры и искусства.
- развитие навыков анализа произведений отечественного искусства, их формы и содержания и применения результатов анализа в своей профессиональной деятельности.
- использования богатых традиций отечественного искусства в практической деятельности.
- содействие развитию профессиональных навыков в решении пластических, пространственных и графических творческих задач
- содействие развитию творческого потенциала личности.
- формирование среды профессионального общения и культуры публичной дискуссии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Семинар современного отечественного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.02 Живопись; направления подготовки №8 Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок и является факультативной.

Дисциплина преподаётся в IX и X семестрах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного искусства, мастерству художника.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся **универсальной и общепрофессиональных компетенций.**

Специализация № 8

ПК-3, ПК-7, ПК-14, ПК-16.....

Обучающийся в результате освоения дисциплины должен обладать следующими компетенциями:

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

академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (X семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы		Количество часов										
		Всего	В том числе по семестрам:									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	–	–	–	–	–	–	–	–	34	30
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	–	–	–	–	–	–	–	–	34	30
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		64	–	–	–	–	–	–	–	–	34	30
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		38	–	–	–	–	–	–	–	–	2	36
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Промежуточная аттестация – зачет		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
ИТОГО:	акад.час.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	36	72
Общая трудоемкость	з.е.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2

5. Содержание дисциплины

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<i>IX семестр</i>					
Раздел 1. Русское искусство до и после революции.	20				
Тема 1.1 Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Русское искусство в предреволюционный период. Просмотр и анализ основных произведений и поисков новой художественной выразительности. Основные направления и объединения на рубеже XIX и XX. веков <i>Между реализмом и авангардом – вопросы формообразования. Дискуссия.</i> Продолжение традиций после 1917 года.	–	4	–	–	4
Тема 1.2. Обсуждение и анализ основных тенденций развития русского авангарда. Анализ произведений В.В. Кандинского, К.С. Малевича, П.А. Филонова, М. З. Шагала	–	4	–	–	4
Тема 1.3. Искусство первых послереволюционных лет. Комментированное чтение первоисточников. Проблема Пролеткульта. План монументальной пропаганды. Разработка новой символики. Временные памятники. Агитационно-массовое искусство. Оформление революционных праздников. Агитационный фарфор. Окна сатиры РОСТА. <i>Анализ нового изобразительного языка и его истоков в плакате.</i>	–	2	–	–	2
Тема 1.4. Романтика создания нового мира. Конструктивизм – система понятий. Доклады студентов. Новое понимание предметной среды. В.Е. Татлин – основоположник конструктивизма. Этапы развития конструктивизма. Производственное искусство. Конструктивизм в театре. Конструктивизм в полиграфии. Отречение от станковой живописи. Теория и практика. Журнал «Леф». <i>Посещение экспозиции искусства производителей в Хлебном доме ГМЗ «Царицино».</i>	–	4	–	2	4
Тема 1.5. Архитектура 20-х – начала 30-х годов. Конструктивизм, рационализм и традиционализм – 3	–	2	–	–	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
направления в молодой советской архитектуре. . 5 признаков архитектуры конструктивизма Ле Корбюзье. Обсуждение. Зарисовка планов и схем памятников архитектуры. <i>Анализ архитектурной композиции и планировочной структуры рабочего клуба К. Мельникова.</i> Проблема отношения к классическому наследию. А.В. Щусев, И.В. Жолтовский. Проект Дворца Советов – определение новых задач архитектуры тоталитарного государства. Анализ эстетических критериев этого неосуществлённого проекта.					
Тема 1.6. Станковая живопись пер. пол. 1920-х годов. Новая «мифология» в фигуративной живописи и влияние авангардных течений. Просмотр и анализ образных структур в живописи Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, К.С. Петрова-Водкина и др. Перестройка художественного образования. Первые и вторые свободные художественные мастерские. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. ИНХУК – один из важнейших центров формирования технических концепций авангарда. Новые педагогические системы. Обсуждение.	–	2	–	–	2
Тема 1.7. Обсуждение поисков новой выразительности представителями творческих группировок пер. пол. 20-х годов. Неосимволизм и объединение «Маковец», группа «НОЖ», проекционисты и группа «Метод». Анализ графических произведений В. Чекрыгина.	–	2	–	–	2
Раздел 2. Искусство второй половины 1920-х годов. 14					
Тема 2.1. Просмотр и обсуждение станковой живописи середины- второй половины 20-х годов. Объединения АХР(Р) и ОСТ. Сравнительный анализ содержания и методов его воплощения. Ленинградский аналог ОСТа – «Круг художников».	–	4	–	–	4
Тема 2.2. Выявление традиций западной и русской культуры – основы платформы общества «4 искусства». Анализ выразительности художественной формы у участников объединения живописцев: П.П. Кузнецова, М.С. Сарьяна, К. Истомина. Традиции искусства	–	2	–	–	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
символизма. Графиков: В.А. Фаворского, А.И. Кравченко. Скульпторов: А.Т. Матвеева, В.И. Мухиной. Посещение дома-мастерской В.А. Фаворского.					
Тема 3.3. Посещение раздела экспозиции ГТГ, посвящённого живописи 20-х годов. Общество московских художников (ОМХ). Традиции «Бубнового валета» и развитие линии «русского сезаннизма» в творчестве П.П. Кончаловского, А.В. Лентулова, И.И. Машкова, А.В. Куприна, В.В. Рождественского, А.А. Осмёркина. Эволюция живописной манеры Р.Р. Фалька, А.Д. Древина.	—	4	—	—	4
Тема 3.4. Графика 20-х годов. Скульптура 20-х годов. Просмотр и обсуждение книжных иллюстраций М.В. Добужинского, В.А. Фаворского, А.Д. Гончарова, Д.И. Митрохина. Художники «группы 13». Ленинградская школа графики – В.В. Лебедев, В. М. Конашевич, Н.А. Тырса. Скульптурная Лениниана Н.А. Андреева. Обобщённые социальные типы И.Д. Шадра: «Рабочий», «Сеятель», «Красноармеец». «Булыжник – оружие пролетариата». Раннее творчество В.И. Мухиной. Портреты С.Д. Лебедевой. Классическая традиция в творчестве А.Т. Матвеева.	—	4	—	—	4
Х семестр					
Раздел 3. Искусство периода социалистического реализма.					10
Тема 3.1. Комментированное чтение первоисточников. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Показательная выставка 1932 года «Художники РСФСР за 15 лет». Создание Союза художников СССР. Выявление противоречивости метода социалистического реализма. Реальность и мифология. Канонизация тем и средств выражения. Борьба с формализмом. «Аплодисментный стиль» и его альтернатива. Обсуждение персоналий в области тематической картины, портрета и пейзажа.	—	2	—	2	2
Тема 3.2. Советская архитектура 30-х – 50-х годов.	—	4	—	4	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Генеральный план реконструкции Москвы. Московский метрополитен. <i>Зарисовка планов и схем памятников архитектуры.</i> Специфика обращения к классическим формам. Пафос. Гигантизм. Реконструкция центра Москвы. Манежная площадь. Гостиница «Москва». А.Я. Лангман Дом Совета Труда и Оборона в Охотном ряду. Новое здание Библиотеки им. Ленина (В.А. Щуко; В.Г. Гельфрейх). Реконструкция 1 Мещанской (ныне - Проспект Мира). Реконструкция улицы Горького (ныне - Тверская) и других магистралей. Самостоятельное посещение станций 1-ой и 2-ой очереди метрополитена (1935 и 1937-38 годы). Зарисовки. Архитекторы И.А. Фомин, А.Н. Душкин, Н.А. Ладовский, Д.Н. Чечулин. Синтез искусств в Московском метрополитене. Монументальные циклы по эскизам А. Дейнеки, Е. Лансере. <i>Обсуждение.</i>					
Тема 3.3. Скульптура 30-х – 50-х годов. Дальнейшее развитие ленинской идеи монументальной пропаганды: И.Д. Шадр – памятник А.М. Горькому. Творчество С.Т. Коненкова. Портретная скульптура А.Т. Матвеева. Доклады студентов: Значение творчества В.И. Мухиной в развитии монументальной скульптуры. Участие в конкурсе на проект скульптурной группы для международной выставки в Париже 1937 года. Создание группы «Рабочий и колхозница». Портреты В.И. Мухиной. Послевоенная скульптура Е.В. Вучетича. Памятники историческим деятелям и великим мастерам русского искусства. Памятник Юрию Долгорукому в Москве перед зданием Моссовета (С.М. Орлов и другие). Памятник В.В. Маяковскому в Москве (А.П. Кибальников). Памятник А.С. Пушкину на площади Искусств в Ленинграде (М.К. Аникушин).	–	2	–	4	2
Тема 3.4. Искусство периода Великой Отечественной Войны. Обсуждение роли графики в как самого мобильного	–	2	–	2	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
искусства, быстро откликающегося на политические события. Политический плакат. Выявление традиций 20х годов в плакатах Тоидзе, Корецкого. Окна ТАСС – традиции окон РОСТА. Сатирическая графика Кукрыниксов, Б.Е. Ефимова. Графические серии Л.Ф. Сойфертиса, Д.А. Шмаринова Обсуждение значения исторической живописи в годы войны (А.П. Бубнов, П.Д. Корин). Описание и анализ картины А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя». Новое осмысление темы войны в послевоенные годы.					
Раздел 4. Искусство 60-х – 80-х годов XX века.	—		—		16
Тема 4.1. Советская архитектура 60-х – 80-х годов. Проблема оценки архитектуры периода. Развитие массового жилищного строительства. Изменение эстетических принципов архитектуры. Борьба с излишествами. Характерные приёмы построения формы и декора. Проблема эстетизации жилой среды. Московский Дворец пионеров; Кремлёвский Дворец Съездов; проспект Калинина; здание СЭВ; гостиница Россия в Зарядье. Новые веяния 70-х. Обсуждение внимания к образному решению. Новое здание МХАТ на Тверском бульваре.		2			2
Тема 4.2. Скульптура 60-х – 80-х годов. Анализ новых форм в скульптуре. Отход от репрезентативных стереотипов. Обращение к личностным темам. Стремление к неповторимости творческих решений. Доклады по персоналиям: А.Г. Пологова; Д.М. Шаховской, Н.Д. Жилинская; Д.Ю. Митлянский; О.К. Комов; Л.М. Баранов и др.	—	2	—	4	2
Тема 4.3. Живопись конца 50-х – 60-х годов. «Суровый стиль». Выставка «30 лет МОСХ» 1962 – 1963 года. Противостояние традиции «аплодисментного» стиля. Романтика неприкрашенных будней. Поиск новых моральных ценностей. Обновление художественного языка. Возврат к прерванным традициям 20-х годов. П. Никонов, Н. Андронов, Т. Салахов, В. Попков, Д. Жилинский.	—	4	—	6	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работ а	
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<i>Посещение ГТГ на Крымском валу.</i> <i>Выявление традиций 20-х годов в живописи поколения шестидесятых. Сравнительный анализ средств выразительности живописи представителей «Сурового стиля» и объединения ОСТ.</i> Анализ живописного произведения «Сурового стиля». От коллективного «Сурового стиля» к индивидуальным творческим манерам.					

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инди. зан.		
Тема 4.4. Живопись молодых художников 70-х годов – скрытое противостояние соцреализму. Анализ произведений. Выставка произведений 23 московских живописцев, скульпторов и графиков 1981 года – памятная веха поколения «семидесятников». Произведения Т. Назаренко, О. Булгаковой, Н. Нестеровой, И. Правдина, К. Нечитайло, В. Ситникова, И. Старженецкой и др. <i>Посещение ГТГ.</i> Метафоричность. Личностный взгляд на историю. Попытка осознания своего места в мире. Разнообразие творческих манер. 80-е годы – активный протест: В. Сундуков, А. Кантор.	–	2	–	4	2
Тема 4.5. Альтернативное искусство. («Андеграунд» кон. 50-х – 80-е гг). Искусство – вещь или жест? Дискуссия. Посещение актуальных выставок в МОММА и МАММ. Белютинская студия. Лианозовская группа. (Е.и Л. Кропивницкие, Л. Мастеркова, О.Рабин и др. (с 1956 до середины 1970-х гг.)). Сер. 60-х – мастерская на Сретенском бульваре. (И. Кабаков, В. Пивоваров, В. Янкилевский, Э. Неизвестный, Ю. Соболев, Ю. Соостер и др. (с 1960 до середины 1970-х гг.)), «Бульдозерная выставка». Соцарт: Комар и Меламид. Э. Булатов. Фотореализм. Кинетизм и группа «Движение». Артефакты Франсиско Инфанте Соотнесённость с явлениями зарубежной культуры. Проблема художественного качества. Политизированность искусства. Концептуализм – вопросы изобразительности. Московская школа концептуализма. 1976 г. – «Коллективные действия». А. Монастырский, И. Макаревич, Н. Алексеев. 1982 г. – группа «Мухоморы».	–	4	–	2	4
Тема 4.6. Графика 60-х – 80-х годов. Разнообразие манер и техник Расцвет эстампа 60-х годов. Оригинальная графика. Возрождение искусства книжной графики. Посещение выставок и (или) мастерских художников И. Обросов. А. Бородин. Г. Захаров. И. Голицин. Д. Бисти. Высокое художественное качество. Большая свобода и	–	2	–	4	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работ а	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
мобильность графики в отклике на социальные изменения.					
Раздел 5. Искусство постсоветского периода.	–	2	–	4	6
Тема 5.1. Искусство рубежа XX и XXI века. Разрушение системы государственного регулирования искусства. Проблема свободы и анархии. Первые шаги арт-рынка. Ярмарки «Арт-миф», становление частных галерей. Отличия искусства модернизма и постмодернизма в западной и русской версиях. Версии «постмодернизма» (Москва) и «неоакадемизма» (Санкт Петербург) в отечественном искусстве. Обсуждение проблемы уровня художественного качества. Влияние частного заказа и вкусов потребителя. Коммерциализация искусства. Влияние западных постмодернистских течений. Распространение инсталляции как особого типа образно-пространственного решения среды. Инсталляции И. Кабакова, С. и И. Копыстьянских, М. Серебрякова и др. Создание собственной инсталляции. Российский акционизм 1990–2000 от «Коллективных действий» до О. Кулика. Возрождение интереса к забытым «опальным» художникам 30-х годов. Доклады по книге-исследованию О. Ройтенберг «Неужели кто-то вспомнил, что мы были...Из истории художественной жизни 1925-1935», М., 2004	–	4	–	6	4
Итого		64			
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6			6
за 5-й курс	–	64	–	38	108

6. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине включают:

- просмотры и обсуждения репродукций;
- описание и анализ произведений;

- зарисовки композиционных схем и планов;
- посещение музеев и выставочных залов;
- подготовку докладов и сообщений.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение аналитических и критических публикаций;
- самостоятельное посещение актуальных выставок.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения текущего материала, углубленному пониманию содержания дисциплины.

Просмотры выставок, работа с критическими материалами позволяют обучающимся раскрыть особенности различных точек зрения на одно и то же произведение или явление в современном искусстве, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и творческим решениям авторов, подкрепив их определенными аргументами (личным анализом, высказываниями и оценками признанных экспертов и пр.).

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Основные источники:

Общие труды:

1. Алленов М.М. Русское искусство X – начала XX века: Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. – М.: Искусство, 1989.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.
3. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство: Учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика». – М.: Высшая школа, 1989.
4. История русского искусства: Учебник для художественных вузов. В 2-х тт. 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1978.
5. Кашенкова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

Дополнительная литература:

- Авангард, остановленный на бегу: Альбом. Л., 1989.
- Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Каталог выставки в ГРМ. Спб., 1994. Александр Родченко, Варвара Степанова. Будущее - единственная цель... Каталог выставки. Мюнхен, 1991.
- А. М. Родченко, В. С. Степанова / Авт. вступ. ст., сост. А. Н. Лаврентьев. М.: Книга, 1989. — (Мастера советского книжного искусства).
- АХРР: сборник воспоминаний, статей и документов. М., 1973.
- Сарабянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века, М., Галарт, 2000.
- Бобринская Е. А. Концептуализм. М., 1994.
- Бобринская Е. А. Русский авангард: Границы искусства. М., 2006. — (Очерки визуальности).
- Бобринская Е. А. Футуризм и кубофутуризм. 1910—1930. М., 2000. — (История живописи. XX век. Европа. Россия).
- Бурлюк Давид. Фрагменты из воспоминаний футуриста. СПб., 1994.

Василий Васильевич Кандинский. 1866—1944. Живопись. Графика. Прикладное искусство. Каталог выставки в ГТГ. Л., 1989.

Владимир Татлин. Ретроспектива. Каталог выставки в Кунстхалле. Дюссельдорф / Сост.: Волков-Ланит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968.

Герчук Ю. Я. Искусство «оттепели» 1954—1964 // Вопросы искусствознания. 1996. № 1 (VIII). С. 49—114.

Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. М., 2000.

Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.

Гройс Б. Русский авангард по обе стороны «Черного квадрата» // Вопросы философии, 1990, № 11.

Дёготь Е., Русское искусство XX века, М., Трилистник, 2002 г.

Другое искусство. Москва 1956—1976. К хронике художественной жизни. Т. 1-й. М., 1991.

Ерофеев А. Неофициальное искусство (художники 1960-х). Вопросы искусствознания, 1993, № 4.

Золотой век художественных объединений в России и СССР. 1920—1932. Справочник / Сост. Д. Северюхин, О. Лейкинд. СПб., 1992.

Кабаков Илья, Гройс Борис. Диалоги (199—1994) / Общ. ред. и вступ. ст. Е. В. Петровской. М., 1999.

Кабаков И. О «тотальной» инсталляции. Мюнхен, 1995.

Казимир Малевич. 1878—1935. Каталог выставки. ГРМ, Ленинград - ГТГ, Москва - Стеделийк-музеум,

Каменский А. Романтический монтаж. М., 1989.

Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.

Кантор. А. Искусство восьмидесятых годов // Советское искусствознание 24. М., 1989.

Кантор А. Изобразительное искусство XX века. М., 1973.

Капланова С. Таир Салахов, М., 1967.

Книга о Владимире Фаворском / Авт. вступ. ст. М. Алпатова; Сост. Ю. Молок. М., 1967.

Коваленко Г. Ф. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., 1993.

Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. М., 1989.

Ковтун Е. Ф. П. Н. Филонов. 1883—1941. Л., 1988.

Козлова О. Фотореализм. М., 1994.

Колейчук В. Ф. Кинетическое искусство. М., 1994.

Константин Степанович Мельников. Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика. М., 1985.

Корин П. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1988.

Костин В. ОСТ (Общество станковистов). Л., 1976.

Костин В. Петров-Водкин. М., 1966.

Крусанов А. В. Русский авангард 1907-1932. Исторический обзор. В 3 т. СПб., 1996.

Крученых Алексей. Наш выход. К истории русского футуризма. М., 1996.

Лазарь Маркович Лисицкий. 1890—1941. Каталог выставки произведений к столетию со дня рождения. ГТГ - музей Ван Аббе, Эйндховен (Голландия). Москва-Эйндховен, 1990.

Лебедева В. Ольга Булгакова. М., 1990.

Левина Т. Роберт Фальк. М., 1996.

Лучишкин С. А. Я очень люблю жизнь. Страницы воспоминаний. М., 1988.

Мазаев А. И. Концепция «производственного искусства» 20-х годов. Историко-критический очерк. М., 1975.

Маковец. 1922—1926. Сборник материалов по истории объединения. М., 1994.

Малевич Казимир. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1995—2005.

Михайлов А. Группировки советской архитектуры. М., 1932

Морозов А. Н. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М., 1995.

Морозов А.Н. Татьяна Назаренко. М., 1988.

- Москва — Берлин. 1900—1950. Каталог выставки. Берлинская галерея, Берлин - ГМИИ им. А.С.Пушкина. Москва. 1995.
- Москва — Париж. 1900—1930. Каталог: Изобразительное искусство. Прикладное и промышленное искусство. Архитектура и градостроительство. Агитационно-массовое искусство. Плакат. Театр. Литература. Музыка. Кино. Художественная фотография. Т. 1-2. М., 1981.
- Музей в Музее. Русский авангард из коллекции Музея художественной культуры в собрании ГРМ. Каталог выставки. СПб., 1998.
- Наков А. Русский авангард. М., 1991.
- Наум Габо и конкурс на Дворец Советов. Москва, 1931 —1933. Каталог выставки, Берлинская галерея, Берлин - Музей им. Щусева, Москва. Берлин, 1993.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Авт.-сост. Д. В. Сарабьянов. Тексты и коммент. Д. В. Сарабьянов и Н. А. Гурьяновой. М., 1992.
- Нонконформисты. Второй русский авангард. 1955—1988. Собрание Бар-Гера. Мепапё, 1996.
- Павел Николаевич Филонов. 1883—1941. Живопись, графика. Прикладное искусство. Каталог выставки в ГТГ. Л., 1989.
- Паперный В.З., Культура Два, М., 1997 г.
- Полет — Уход — Исчезновение. Московское концептуальное искусство. Каталог выставки. Прага- Берлин-Киль. Мюнхен, 1995.
- Поспелов Г. Бубновый валет. М., 1990.
- Поспелов Г. Русское искусство начала XX века. Судьба и облик России. М., 1999.
- Поляков В. Книги русских кубофутуристов. М., 1998.
- Пунин Н. Н. Владимир Васильевич Лебедев. Л., 1928.
- Луниин Н. Н. О Татлине. М., 1994.
- Пунин Н. Русское и советское искусство. М., 1976.
- Рабин Оскар. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж-Нью-Йорк, 1986.
- Ракитин В. Николай Суетин. М., 1998
- Родченко А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 1982.
- Ройтенберг О. О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были. Из истории художественной жизни 1925— 1935 гг. / Сост. Т. И. Кононенко, И. А. Никифорова, В. Н. Шалабаева. М., 2004.
- Русский футуризм. Теория, практика, критика, воспоминания. Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. М., 1999.
- Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. М., 1994.
- Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX века - начала XX века. М., 1993.
- Сарабьянов Д. В. Любовь Попова. М., 1994.
- Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989.
- Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись и время. М., 1993.
- Светлов И. О советской скульптуре 60 - х - 80-х годов. М., 1984.
- Синий всадник / Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. М., 1996.
- Скульптура и время. Рабочий и колхозница. Скульптура В. И. Мухиной для павильона СССР на Международной выставке 1937 года в Париже / Авт.-сост. О. Костина. М., 1987.
- Тугендхольд Я. Искусство Октябрьской эпохи. Л., 1930
- Тупицын В. «Другое» искусство. Беседы с художниками, критиками, философами: 1980—1995. М., 1997.
- Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм. Русское искусство второй половины XX века. М., 1998.
- Тупицына М. Критическое оптическое. Статьи о современном русском искусстве. М., 1997.
- Удальцова Н. Жизнь русской кубистки. Дневники, Статьи, воспоминания. М., 1994.

- Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / Сост. и вступ. ст. Е. С. Левитина. М., 1986.
- Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988.
- Фальк Р. Р. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1981.
- Халаминский Ю. Я. Владимир Андреевич Фаворский. М., 1964.
- Халаминский Ю. Я. Евгений Кибрик. М., 1970.
- Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. М., 1996.
- Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. Кн. 2. Социальные проблемы. М., 2001.
- Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС 1920—1930. В 2 кн. Кн. 2. Факультеты. М., 2000.
- Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Комплексная архитектурно-художественная школа 1920—1930 гг. М., 1990.
- Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Книга первая. Проблемы формирования. Мастера и течения. М., 1996.
- Хан-Магомедов С. О. Творческие течения, концепции и организации советского авангарда. М., 1993—1997.
- Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. В двух томах. М., 1997.
- Холмогорова О. В., Соцарт, М., ГАЛАРТ, 1994 г.
- Художники группы «Тринадцать». Из истории художественной жизни 1920—1930-х годов. М., 1986.
- Чегодаева М. А. Пути и итоги: русская книжная иллюстрация 1945—1980 гг. М., 1989.
- Шатских А. Казимир Малевич. М., 1996.
- Эль Лисицкий. 1890—1941. Сочинения, письма, воспоминания современников. К выставке в залах ГТГ. М., 1991.
- Энциклопедия русского авангарда: Изобразительное искусство. Архитектура / Авторы-составители В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов; Научный редактор А. Д. Сарабьянов. — М.: RA, Global Expert & Service Team, 2013.
- Эфрос А. М. Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979.
- Якимович А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930—1990. М., 2009.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

<http://www.russianculture.ru> - Культура России.

<http://archi.ru/> – Российский архитектурный портал посвящен истории русского зодчества и современной российской архитектуре.

<http://www.artinfo.ru/> / Банк данных современного искусства Артинфо

<https://arzamas.academy> – Образовательный сайт

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

Операционная система Microsoft Window 10

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

Для освоения дисциплины используются учебные аудитория для практических групповых и индивидуальных занятий, оснащенные:

- проекционной техникой;
- компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками;
- мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях;

Значительным источником информации являются материалы, методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильм, библиотека ВГИК, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

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

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью промежуточной аттестации.

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории зарубежного изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	ПК-3; ПК-7; ПК-14; ПК-16
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение практических занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на занятиях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– 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% занятий – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории зарубежного изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать произведения современного отечественного искусства
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- зачет

Обсуждение осуществляется после просмотра произведений изобразительного искусства в виде репродукций или оригиналов в музеях и выставочных залах, в мастерских художников. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться

противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания критических материалов по просмотренным фильмам, умело формулирует выводы, логично и аргументировано отвечает на вопросы, демонстрирует яркие результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения эссе на выбранную им тему.

Оценка **«незачет»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

Зачет проходит посредством ответов на вопросы.

Примерный перечень вопросов:

1. Русское искусство в предреволюционный период
Основные направления и объединения на рубеже XIX и XX. веков.
2. Анализ произведений В.В. Кандинского, К.С. Малевича, П.А. Филонова, М. З. Шагала
3. Проблема Пролеткульта. План монументальной пропаганды. Агитационно-массовое искусство. Окна сатиры РОСТА.
4. Новое понимание предметной среды. В.Е. Татлин – основоположник конструктивизма. Этапы развития конструктивизма.
5. Архитектура 20-х – начала 30-х годов.
Конструктивизм, рационализм и традиционализм – 3 направления в молодой советской архитектуре. 5 признаков архитектуры конструктивизма Ле Корбюзье.
6. Анализ архитектурной композиции и планировочной структуры рабочего клуба К. Мельникова. Проект Дворца Советов – определение новых задач архитектуры тоталитарного государства.
7. Станковая живопись пер. пол. 1920-х годов. Новая «мифология» в фигуративной живописи и влияние авангардных течений. Живопись Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, К.С. Петрова-Водкина и др.
8. Неосимволизм и объединение «Маковец», группа «НОЖ», проекционисты и группа «Метод». Анализ графических произведений В. Чекрыгина.
9. Станковая живопись середины- второй половины 20-х годов. Объединения АХР(Р) и ОСТ. Сравнительный анализ содержания и методов его воплощения. Ленинградский аналог ОСТА – «Круг художников».
10. Выявление традиций западной и русской культуры – основы платформы общества «4 искусства». Анализ выразительности художественной формы у участников объединения живописцев: П.П. Кузнецова, М.С. Сарьяна, К. Истомина. Традиции искусства символизма: Графики: В.А. Фаворского, А.И. Кравченко; Скульпторы: А.Т. Матвеева, В.И. Мухиной.

11. Графика 20-х годов. Скульптура 20-х годов. Художники «группы 13». Ленинградская школа графики – В.В. Лебедев, В. М. Конашевич, Н.А. Тырса. Скульптурная Лениниана Н.А. Андреева. Обобщённые социальные типы И.Д. Шадр: «Рабочий», «Сеятель», «Красноармеец». «Булыжник – оружие пролетариата». Раннее творчество В.И. Мухиной. Портреты С.Д. Лебедевой.
12. Искусство периода социалистического реализма Создание Союза художников СССР. Выявление противоречивости метода социалистического реализма.
13. Советская архитектура 30-х – 50-х годов. Генеральный план реконструкции Москвы. Московский метрополитен.
14. Скульптура 30-х – 50-х годов. Дальнейшее развитие ленинской идеи монументальной пропаганды: И.Д. Шадр – памятник А.М. Горькому.
15. Искусство периода Великой Отечественной Войны. Роль графики как самого мобильного искусства, быстро откликающегося на политические события. Политический плакат.
16. Советская архитектура 60-х – 80-х годов. Проблема оценки архитектуры периода. Развитие массового жилищного строительства. Изменение эстетических принципов архитектуры. Московский Дворец пионеров; Кремлёвский Дворец Съездов; проспект Калинина; здание СЭВ; гостиница Россия в Зарядье.
17. Скульптура 60-х – 80-х годов. Анализ новых форм в скульптуре. Отход от репрезентативных стереотипов.
18. Живопись конца 50-х – 60-х годов. «Суровый стиль». Противостояние традиции «аплодисментного» стиля. Романтика неприкрашенных будней. Поиск новых моральных ценностей.
19. Живопись молодых художников 70-х годов – скрытое противостояние соцреализму. Анализ произведений.
20. Альтернативное искусство. («Андеграунд» кон. 50-х – 80-е гг). Искусство – вещь или жест?
21. Графика 60-х – 80-х годов. Разнообразие манер и техник Расцвет эстампа 60-х годов. Оригинальная графика. Возрождение искусства книжной графики.
22. Искусство рубежа XX и XXI века. Разрушение системы государственного регулирования искусства. Проблема свободы и анархии.
23. Влияние частного заказа и вкусов потребителя. Коммерциализация искусства. Влияние западных постмодернистских течений.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Семинар отечественного изобразительного искусства»

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета **Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок.**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

О.К. Клейменова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Специальность

54.05.02 «Живопись»

Специализация

Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

Форма обучения

очная

Москва

2023

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

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

Цель курса:

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

Задачи курса:

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

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

осуществлять экспертную правовую оценку кино - и телепроекта;

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

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

формировать у студентов профессиональное правосознание;

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

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

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Программа курса «Авторское право» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись».

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 5 курсе в 10 семестре.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- теорию и практику авторского права в области кино и телевидения;
- современное состояние охраны интеллектуальной собственности в аудиовизуальной сфере, особенности ее правового регулирования;
- механизмы государственного регулирования и государственной поддержки кинематографии и телевидения.

Уметь:

- давать квалифицированную правовую оценку творческим проектам;
- анализировать и решать правовые задачи в целях создания наиболее благоприятных условий для процесса творчества и производства;
- определять правомерные способы эффективного продвижения готового фильма потребителю с учетом норм права;
- представлять результаты собственных исследований в форме выступления, доклада, эссе;
- использовать систему знаний о формах и направлениях развития авторского права, оперировать основными категориями и понятиями;

Владеть:

- методами правового анализа авторских и трудовых договоров.
- основными приемами анализа данных о состоянии действующего законодательства;

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК общекультурные компетенции:

- ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;

ОПК общепрофессиональные компетенции:

- ОПК-6 – знание основ законодательства в области авторского права, правовых и экономических основ творческой деятельности

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций		
	знать	уметь	владеть
Содержание компетенции			
ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;	основы действующего законодательства об авторском праве и смежных с авторским правах в сфере	защищать исключительные права на аудиовизуальную продукцию	Информацией правового характера по признанию и защите прав и законных интересов авторов

	кинопроизводства		
ОПК-6 умение анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского права	Основные аспекты правового регулирования взаимоотношений с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений	Анализировать правовые и этические аспекты профессиональной деятельности	Методами правовой оценки последствий социально- значимого характера в области в кинопроизводства

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часов.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		9	10
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	28		28
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	38		38
Практический блок:			
ЗАЧЕТ	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	Тема 1 Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	2	2	2	0	0
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	10	4	4	0	6
3	Тема 3 Понятие произведения. Охраняемые и неохраняемые произведения	6	2	2	0	4
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	10	4	4	0	6
5	Тема 5. Свободное использование произведений.	8	4	4	0	4
6	Тема 6. Авторские договоры.	12	4	4	0	8
7	Тема 7. Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.	8	4	4	0	4
8	Тема 8 Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	10	4	4	0	6
	Итого за семестр:	66	28	28	0	38
	Зачет:	6				
	Всего за семестр:	72				
	Общая трудоемкость:	72				

2.2.2. Содержание дисциплины

Содержание работы с преподавателем:

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

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (ОК-5)

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

Тема 2: Субъекты авторского права. (ОК-5, ОПК-6)

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

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения. (ОК-5, ОПК-6)

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

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (ОК-5, ОПК-6)

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

Тема 5: Свободное использование произведений. (ОК-5, ОПК-6)

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

Тема 6: Авторские договоры. (ОК-5, ОПК-6)

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

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. (ОК-5, ОПК-6)

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

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (ОК-5, ОПК-6)

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

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

Практический блок

Вопросы, обсуждаемые на занятиях по тематическим разделам

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

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (ОПК-6)

Цель: уяснить понятия предмет и методология авторского права.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского права.

2. Что понимается под методологией авторского права.

3. Что является источниками авторского права.

Вопросы к обсуждению:

- охарактеризовать указанные понятия;

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

- Назвать источники авторского права.

Тема 2: Субъекты авторского права. (ОК-5, ОПК-6)

Цель: уяснить понятие субъекты авторского права.

Задача: 1. Какие субъекты авторского права существуют.

2. Особенности правового статуса автора.

Вопросы к обсуждению:

- краткая характеристика субъектов авторского права.

- участие юридических лиц и публично-правовых образований в авторском праве.

- особенности участия наследников в авторско-правовых отношениях.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения (ОК-5, ОПК-6)

Цель: определить объект авторского права.

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

2. Какие критерии охраноспособности произведений существуют.

Вопросы к обсуждению:

- понятие и виды объектов авторского права;

- критерии охраноспособности;

- не охраняемые произведения.

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (ОК-5, ОПК-6)

Цель: изучить понятие и виды интеллектуальных прав.

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

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

Вопросы к обсуждению:

- виды личных неимущественных прав.

- примеры возможных нарушений исключительных прав автора.

Тема 5: Свободное использование произведений. (ОК-5, ОПК-6)

Цель: изучить основы и особенности свободного использования произведений.

- Задача: 1. Виды свободного использования произведений.
2. Цели свободного использования произведений.

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 6: Авторские договоры. (ОК-5, ОПК-6)

Цель: уяснить понятие авторского договора.

- Задача: 1. Что понимается под предметом авторского договора.
2. Какие виды авторских договоров существуют.
3. Каково содержание авторских договоров.

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе (ОК-5, ОПК-6)

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

- Задача: 1. Что такое управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.
2. Особенности управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе в РФ.

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (ОК-5, ОПК-6)

Цель: изучить понятие и особенности ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

- Задача: 1. Понятие ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.
2. Виды ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

Вопросы к обсуждению:

- гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.
- нарушение авторских прав в цифровой среде.

Содержание самостоятельной работы студента:

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

По теме 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся определения предмета и методов авторского права в трудах ведущих специалистов в России.

По теме 2: Субъекты авторского права.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему субъектов авторского права, используя нормативные правовые акты.

По теме 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения

Задание для самостоятельной работы: проанализировать, какие именно критерии охраноспособности применяются к объектам авторского права.

По теме 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.

Задание для самостоятельной работы: изучить виды интеллектуальных прав и привести примеры их нарушения.

По теме 5: Свободное использование произведений.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности свободного использования произведений.

По теме 6: Авторские договоры.

Задание для самостоятельной работы: составить проект какого-либо авторского договора.

По теме 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе

Задание для самостоятельной работы: изучить типовой устав организации по управлению имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

По теме 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности применения различных видов ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	2			1	Лекция-беседа.

Субъекты авторского права.	2				Тестирование и решение задач.
Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения	2				Лекция-дискуссия. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ правовых преимуществ и недостатков предприятий различных форм собственности с использованием нормативных материалов
Свободное использование произведений.					Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Авторские договоры.	2				Лекция-беседа.
Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	2				Практикум на тему: «Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных договоров» Решение задач, ситуационный анализ.
Итого	14				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Авторское право» составляет 50 %.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Литература основная

1. Правовые аспекты творческого предпринимательства. Практикум кинопродюсера: учебное пособие /Е.А. Звегинцева – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2023.
2. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
3. Продюсер и авторы визуального ряда фильма. Под редакцией В. И. Сидоренко М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.

4. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для вузов/ под ред. П.К Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
5. Профессия продюсер кино и телевидения: учебник для вузов / под ред. В.И. Сидоренко, П.К Огурчикова,. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013

Дополнительная литература.

1. Авторское право. Учебник и практикум. Позднякова Е.А. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). М.: Юрайт, 2015. Электронная библиотека www.biblio-online.ru.
2. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: законодательство и практика его применения. Учебное пособие. - М.: Юрист, 2006
3. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – Спб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004
4. Близнец И.А. и др. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". - М.: Издательский дом "Интеллектуальная собственность", 2012.
5. Введение в интеллектуальную собственность / WIPO PUBLICATION № 478(R). 1998
6. Веинке В. Авторское право. Регламентация, основы, будущее. Пер. с датск. / Под ред. Б.Д. Панкина. – М.: Юрид. лит., 1979
7. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации / Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации. - М.: Статут, 2005
8. Законодательство Европейского Союза об авторском праве и смежных правах. Сборник директив Европейского парламента и Совета в области авторского права и смежных прав / Под ред. В.В. Орловой. – Пер. Л.И. Подшибихин, В.Г. Оплачко. – М.: ФИПС, 2002
9. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2011
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: комментарий В. Ф. Яковлев, А. Л. Маковский, Е. А. Суханов, и др. - Москва, 2008
11. Зенин И.. Право интеллектуальной собственности, - М.: Юрайт, 2013
12. Липчик Д. Авторское право и смежные права. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2012
13. Макагонова Н.В. Авторское право: Учебное пособие / Под редакцией проф. Э.П. Гаврилова. - М.: Юридическая литература, 1999
14. Максимова Л.Г. Права автора и их защита: Вопросы и ответы. Документы и материалы. – М.: Советский спорт, 2001
15. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юрист, 2000

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

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

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

Используемые информационные технологии:

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

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

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

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 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 попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Авторское право**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-5, ОПК-6	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-2, УК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях	УК-2, УК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка выполнения доклада - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача зачета	УК-2, УК-3
3.	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.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебно-методического обеспечение) в наличии - доклад выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно выполнять доклады по заданным темам
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- Доклад - Зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОК-5	Доклад Зачет
2	ОПК-6	Доклад Зачет

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

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

Доклад

Зачет

Доклад

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

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

Зачет

Является результатом совокупной работы студента, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, учитывая результаты докладов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов зачета с оценкой

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

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение

		применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.

	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней (вопросов к, простых или комплексных практических контрольных заданий) формируются билеты к зачету.

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

Каждый билет включает:

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

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

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**: «ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «Пороговый» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Кодификация положений об авторском праве и смежных правах в Российской Федерации.
2. Развитие международной системы охраны прав на произведения науки, литературы и искусства
3. Развитие международных систем охраны смежных прав
4. Основные международные соглашения в области авторского права и смежных прав
5. Принципы современного авторского права
6. Понятие и признаки объекта авторского права
7. Роль критериев субъективной и объективной новизны при определении понятия "произведения"
8. Особенности обеспечения охраны прав на произведения, создаваемые в порядке выполнения служебных обязанностей
9. Развитие охраны личных неимущественных прав авторов и исполнителей
10. Обеспечение доказательств авторства на произведения литературы, науки и искусства

11. Реализация прав авторов на получение вознаграждения за различные виды использования произведений
12. Особенности охраны прав и законных интересов авторов произведений изобразительного искусства
13. Особенности охраны и реализации прав авторов музыкальных произведений
14. Охрана авторских прав при создании и использовании аудиовизуальных произведений
15. Проблемы охраны программ для ЭВМ
16. Охрана прав авторов произведений архитектуры
17. Обеспечение охраны авторских прав при создании произведений дизайна
18. Анализ основных случаев, в которых допускается свободное использование произведений
19. Проблемы классификации имущественных авторских прав
20. Особенности правового регулирования охраны произведений при их использовании в образовательных целях
21. Особенности правового регулирования вопросов использования произведений образовательными и библиотечными учреждениями
22. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения как один из видов гражданско-правовых договоров
23. Проблемы классификации лицензионных договоров о предоставлении права использования произведений и определения их основных условий
24. Особенности издательского лицензионного договора
25. Определение сроков охраны авторских прав в Российской Федерации
26. Проблемы правового регулирования вопросов наследования имущественных авторских прав
27. Проблемы обеспечения охраны и реализации смежных прав исполнителей
28. Охрана прав российских авторов при использовании их произведений за рубежом
29. Охрана прав российских и иностранных производителей фонограмм в Российской Федерации и за рубежом
30. Обеспечение охраны прав и законных интересов организаций эфирного и кабельного вещания в Российской Федерации
31. Соблюдение авторских и смежных прав при использовании произведений, исполнений и фонограмм в сети Интернет
32. Охрана прав публикатора: российский и зарубежный опыт
33. Смежные права изготовителя базы данных
34. Развитие систем реализации имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе
35. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав

36. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав

1.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Понятие авторских и смежных прав
2. Источники авторского права
3. Принципы авторского права
4. Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора и непередаваемости их иным способом
5. Принцип свободы авторского договора
6. Возникновение авторского права, презумпция авторства
7. Сущность и содержание знака охраны авторского права
8. Объекты авторского права, понятие произведения, сущность творческой деятельности
9. Виды произведений, охраняемых авторским правом
10. Произведения, не охраняемые авторским правом
11. Самостоятельные и несамостоятельные произведения
12. Субъекты авторского права
13. Составители и переводчики как субъекты авторского права
14. Понятие и признаки соавторства, раздельное и нераздельное соавторство
15. Понятие служебного произведения
16. Особенности использования служебных произведений
17. Личные неимущественные права автора
18. Сущность права на обнародование произведения и на его отзыв
19. Имущественные права авторов
20. Право автора на вознаграждение, минимальные ставки авторского вознаграждения
21. Сущность права на воспроизведение
22. Содержание права на распространение и права на импорт
23. Содержание права на перевод и права на переработку произведения
24. Сущность права доступа и права следования, принадлежащих авторам произведений изобразительного искусства
25. Охрана авторским правом программ для ЭВМ как литературных произведений, охрана баз данных как сборников
26. Случаи свободного использования произведений без получения согласия автора и без выплаты автору вознаграждения
27. Случаи использования произведений без получения согласия автора, но с выплатой автору вознаграждения
28. Сроки действия авторских прав
29. Понятие лицензионного договора
30. Понятие договора отчуждения
31. Классификация лицензионных договоров
32. Условия лицензионного договора
33. Форма лицензионного договора

34. Законодательство Российской Федерации о смежных правах, субъекты смежных прав
35. Возникновение смежных прав
36. Сроки действия смежных прав
37. Права исполнителей
38. Права производителей фонограмм
39. Права организации эфирного и кабельного вещания
40. Права создателей баз данных
41. Права публикаторов
42. Случаи свободного использования объектов смежных прав
43. Цели коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами
44. Порядок создания организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
45. Функции организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
46. Обязанности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе
47. Нарушители авторских и смежных прав, понятие контрафактных экземпляров произведений и фонограмм
48. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав
49. Административная ответственность за продажу, сдачу в прокат и иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм
50. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

54.05.02 «Живопись»

Специализация

Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
 - 1
 1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 2
 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 - 3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2. Структура и организационно-методические данные дисциплины
- 1
2. Содержание разделов дисциплин.
- 2
- 2.2.1 Тематический план дисциплины
- 2.2.2. Содержание дисциплины
- 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Список учебной литературы
- 1
- 3.1.1. Основная литература
- 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.1.3. Периодические издания
- 3.1.4. Нормативные правовые документы
3. Электронные издания. Интернет-ресурсы
- 2
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «**Антикоррупционное поведение**» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области антикоррупционного права, осмыслить, прежде всего, теоретические и практические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Цель курса: формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению;
- развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Программа курса «**Антикоррупционное поведение**» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись.

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 5 курсе в семестре А.

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

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

уметь:

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

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

- методиками разработки цели и задач проекта;

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать

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

2) владеть

Основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами применения в аудиовизуальной сфере; навыком составления договоров; методами разработки проектов договоров, регулирующих хозяйственные отношения в организации при производстве рекламы и продвижении в художественных 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	
			А
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	30		30
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма итогового контроля	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплины
Тематическое содержание дисциплины

Очная форма обучения

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

Содержание работы с преподавателем:

1. Теоретический блок

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений (УК-10)

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

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

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

Содержание самостоятельной работы студента:

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

1. Теоретический блок

По теме 1:

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

По теме 2:

Задание для самостоятельной работы: изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации

По теме 3:

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

По теме 4:

Задание для самостоятельной работы: изучение методов антикоррупционных экспертиз.

По теме 5:

Задание для самостоятельной работы: изучение отдельных состав коррупционных преступлений.

По теме 6:

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

По теме 7:

Задание для самостоятельной работы: изучение аудита использования бюджетных средств

По теме 8:

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

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

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

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

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

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

Литература основная

1. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 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, 2023. — 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, 2023. — 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, 2023. — 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, 2023. — 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, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Используемые информационные технологии:

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных.
3. Использование, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет

программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 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.

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

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

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

Каждый билет включает:

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

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

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

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

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

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

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

22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.
23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.
24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.
25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность – 54.05.02 Живопись

Специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник
комбинированных съемок»

Форма обучения – очная

Москва, 2023г.

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

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

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	11
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности (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 специалитета по специальности 54.05.02 Живопись (специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

способностью нести профессиональную и этическую ответственность за

принятые решения (ОК-6).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Лекции		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия				—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32	32	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	6	—	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	акад.час.	72	72	—	—	—	—	—	—	—
	з.е.	2	2	—	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	—	—	—	2
Тема 2. Человек и среда обитания	2	—	—	2	4
Тема 3. Человек и опасности техносферы	4	—	—	4	8
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	4	—	—	4	8
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	4	—	—	4	8
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	4	—	—	4	8

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	4	—	—	4	8
Тема 10. Основы национальной безопасности России	2	—	—	2	4
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	—	—	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	34	—	—	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

- *уметь* идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- *владеть* законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере будущей профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасности среды обитания.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

Опасности среды обитания. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей.

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда.

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасность. Классификация опасностей. Источники опасностей. Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей.

Тема 3. Человек и опасности техносферы

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, экологического и техногенного происхождения.

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Классификация условий труда по степени вредности и опасности, законодательные и нормативно- правовые акты по охране труда, государственный надзор и контроль за охраной труда, ответственность за нарушение требований охраны труда, социальный и экономический механизмы управления условиями охраны труда.

Социально-экономическое значение охраны труда, методы защиты от вредных факторов производства.

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке.

Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и производственной безопасности.

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

Основные понятия и определения, классификация экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Средства и способы защиты от поражающего действия оружия массового поражения, аварийно- химически опасных веществ и природных ЧС, средства радиационной и химической защиты, основы инженерной защиты населения, основы жизнеобеспечения населения в районах аварий, стихийных бедствий.

Тема 10. Основы национальной безопасности России

Сущность и содержание понятий «безопасность», «национальная безопасность».

Национальные интересы Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России. Силы и средства обеспечения национальной безопасности России.

Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации.

Правильное поведение во время эвакуации, правила безопасного поведения, способы эвакуации из заваленного убежища.

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. Факторы формирующие и разрушающие здоровье.

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь

при нарушении сознания, при болях в сердце, при болях в животе. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая медицинская помощь при поражении электротоком. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в организм инородного тела.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной и научной литературы по дисциплине. Необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и научно-технические словари.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
5. «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015).
7. «О гражданской обороне». Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2009
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О.Н. – СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010.
10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Азаров В.Н., Грачев В.А., Спиридонов В.П., Теличенко В.И и др. /Под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – Волгоград: ПринТерра, 2009.
11. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Арустамов Э.А. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009.

б) дополнительная литература

1. Байдакова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. – Химки: АГЗ МЧС России, 2010.
2. Безопасность и защита населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / Д.Д. Костович, Ю.А. Цирулик, Е.В. Дяговец – Тирасполь, 2006.
3. Беляков Г.И. [Безопасность жизнедеятельности на производстве \(охрана труда\): Учебник для вузов.](#) – М.: Лань, 2006.
4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009.
5. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2009.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

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

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

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОК-6
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	ОК-6
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата	ОК-6
	<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	ОК-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1.</i> <i>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 аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание реферата

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

Оценка *«отлично»* – тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, реферат выполнен качественно и в срок.

Оценка *«хорошо»* – тема реферата разработана на достаточно высоком уровне, но имеются несущественные погрешности, реферат представлен в срок,

Оценка *«удовлетворительно»* – реферат выполнен небрежно, с опозданием.

Оценка *«неудовлетворительно»* – тема реферата разработана на низком теоретическом уровне, реферат выполнен с опозданием или не выполнен.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«не зачтено»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны
здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

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

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

_____ А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

Специальность - 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2023

Составитель - профессор В.В. Архипов, профессор А.В. Свешников

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации « Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи

Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

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

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

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

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

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

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

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

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«____» _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

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

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Живопись» является одной из центральных академических дисциплин в профессиональной подготовке выпускника художественного факультета ВГИК, изучается на базе восьмидесятилетних традиций преподавания ее на художественном факультете ВГИК, традиций отечественной и мировой изобразительной культуры.

Цель дисциплины – формирование художника кино широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать творческие задачи, стоящие перед киноискусством.

Задачи освоения дисциплины:

- ознакомление с основными законами живописи;
- обучение основам изобразительного мастерства;
- овладение основами живописного станкового искусства;
- освоение методов ведения живописных работ;
- обучение приёмам передачи формы, цвета, освещения и пространства средствами академической живописи;
- изучение свойств живописных материалов,
- изучение наследия реалистического искусства и освоение лучших его достижений;
- развитие способности образно видеть и распознавать явления действительности в соответствии с задачами художника в кино, на телевидении, мультимедиа и других экранных искусствах, активно участвовать в раскрытии содержания кинопроизведений.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Живопись» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), является одним из главных профилирующих учебных предметов, наряду с дисциплинами «Рисунок» и «Мастерство художника кино и телевидения» составляет академическую основу подготовки художника комбинированных съемок, её изучение осуществляется на 1-5-м курсах

1.3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-5 обязательных профессиональных компетенций ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1-2).

Таблица 1

Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
ОПК-4. Способен, используя	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески

Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Таблица 2

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен с использованием научно-исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1 – Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2 – Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2. Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	художника комбинированных съемок ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- характер творческой работы во всех видах живописи;
- структуру выразительных средств живописи для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;
- основные технологические приемы и возможности станковой живописи, монументально-декоративной, темперной, гуашевой, акварельной, иконописной, других традиционных и современных технологий, применяемых для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

уметь:

- создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности

владеть навыками:

- использования всего спектра выразительных возможностей живописи (цветотональные отношения, освещение, ракурс, точка зрения, воздушная, линейная, цветовая перспективы, отношения формы предмета и пространства, особенности конструкции и анатомии, психологическая характеристика, мимика, жест, характеристика фактуры поверхности, ассоциативно-образные характеристики, аллегории, изобразительные метафоры и др.) для построения пространства, создания и характеристики персонажей, среды и атмосферы действия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 зачетных единиц, 1656

академических (1242 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2, 4, 6 семестры), экзамен (1, 3, 5, 7, 8, 9, А семестры).

Таблица 3

Вид учебной работы		Количество часов										
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	A
Работа с преподавателем (контактные часы):		943	107	88	107	32	107	94	125	88	107	88
Теоретический блок:												
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практический блок:												
Практические и семинарские занятия		898	102	84	102	28	102	90	120	84	102	84
Индивидуальные занятия		45	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
Самостоятельная работа:		443	37	50	37	70	37	80	55	20	37	20
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен		270	36	6	36	6	36	6	36	36	36	36
ИТОГО:	акад. час.	1656	180	144	180	108	180	180	216	144	180	144
	з.е	46	5	4	5	3	5	5	6	4	5	4

2.2. Тематический план курса

Наименование тем	Общая трудо-емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
1-й курс, 1-й семестр				
Тема 1. Натюрморт	33	20	1	12
Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой	44	30	1	13
Тема 3. Поясной портрет	67	52	3	12
Промежуточная аттестация - экзамен	36			
ИТОГО 1-й курс, 1-й семестр	180	102	5	37
1-й курс, 2-й семестр				
Тема 4. Кисти рук	26	21	1	
Тема 5. Стопы ног	26	21	1	
Тема 6. Поясной портрет	26	21	1	
Тема 7. Поясной портрет (обнаженный)	24	21	1	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 1-й курс, 2-й семестр	144	84	4	50
2-й курс, 3-й семестр				
Тема 8. Обнаженный мужской торс	36	25	1	10
Тема 9. Обнаженный женский торс	36	25	1	10
Тема 10. Портрет с руками	41	25	1	15
Тема 11. Наброски с обнаженной	31	27	2	2

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
натуры				
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 2-й курс, 3-й семестр	180	102	5	37
<i>2-й курс, 4-й семестр</i>				
Выход. Интерьер (этюды) зарисовки	24	12	2	10
Выход. Живописное решение пространства	33	12	1	20
Выход. Интерьер. Зарисовки	9	4	1	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 2-й курс, 4-й семестр	108	28	4	70
<i>3-й курс, 5-й семестр</i>				
Тема 12. Фигура в сложной позе	41	25	1	15
Тема 13. Обнаженная мужская фигура	36	25	1	10
Тема 14. Обнаженная женская фигура	38	27	1	10
Тема 15. наброски с обнаженной натуры	29	25	2	2
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 3-й курс, 5-й семестр	180	102	5	37
<i>3-й курс, 6-й семестр</i>				
Тема 16. Обнаженная мужская натура	46	25	1	20
Тема 17. Обнаженная женская натура	46	25	1	20
Тема 18. Фигура в интерьере	46	25	1	20
Тема 19. Этюды с обнаженной натуры	36	15	1	20
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 3-й курс, 6-й семестр	180	90	4	80
<i>4-й курс, 7-й семестр</i>				
Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии этюдов на выбранную тему	47	30	2	15
Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	46	30	1	15
Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	41	30	1	10
Выход. Исполнение 4-6 живописных	46	30	1	15

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
работ, объединенных в серию живописных работ				
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 4-й курс, 7-й семестр	216	120	5	55
<i>4-й курс, 8-й семестр</i>				
Тема 20. Портрет с руками	18	12	1	5
Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	42	36	1	5
Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	36	30	1	5
Тема 23. наброски с обнаженной натуры	12	6	1	5
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 4-й курс, 8-й семестр	144	84	4	20
<i>5-й курс, 9-й семестр</i>				
Тема 24. Группа из 2-х обнаженных фигур	59	46	1	12
Тема 25. Сюжетная групповая постановка (обнаженная натура)	67	54	1	12
Тема 26. наброски с обнаженной натуры	18	2	3	13
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 5-й курс, 9-й семестр	180	102	5	37
<i>5-й курс, семестр А</i>				
Тема 27. Обнаженная натура	56	36	1	19
Тема 28. Сюжет постановки (сложная поза)	56	36	1	19
Тема 29. наброски с обнаженной натуры	32	12	2	18
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 5-й курс, семестр А	144	84	4	20
Промежуточная аттестация	270			
ВСЕГО 1-5 курсы	1656	898	45	443

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Практические занятия

Занятия по дисциплине «Живопись» проводятся по традиционно уникальной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной программы. Уникальность преподавания живописи обусловлена особым рода построением

учебного занятия, включающего в себя не столько групповое, сколько индивидуальное обучение. В контексте общего для всех задания преподаватель ставит перед каждым обучающимся только для него изобразительные задачи, учитывающие не только уровень начальной подготовки, но и своеобразие его творческого почерка.

Обучение живописи осуществляется на занятиях в мастерской, на пленэре в работе над этюдом с натуры, а также при решении пластических задач в заданиях по композиции.

Тема 1. Натюрморт

За первый семестр, студент должен приобрести опыт точного изображения предметов в пространстве, научиться передавать их цвет и форму, характер освещения и тональности. Тематический натюрморт со сложным освещением построен на принципах тона, светосильных отношений в цветовых массах, ставить задачу предельно выявить насыщенность цвета.

Тема 2. Натюрморт из нескольких предметов с гипсом и драпировками

должен быть поставлен с ярко выраженной строгостью контрастных и локальных цветов с введением светлого пятна, которое подчиняет себе окружение. В этой постановке нужно найти выразительное решение пластического, тонально-живописного характера, цветовую взаимосвязь предметов, обратив внимание на сохранение силуэтного светлого на темном при сближенности светосилы, материальности тона.

Тема 3. Поясной портрет

Во время работы над портретом необходимо выявить индивидуальные качества натурщика, его возраст, характер, четко передать пропорции головы относительно к фигуре.

Тема 4. Кисти рук

Тема 5. Стопы

Тема 6. Поясной портрет

Тема 7. Поясной портрет обнаженный

Тема 8. Обнаженный мужской торс

Тема 9. Обнаженный женский торс

Тема 10. Портрет с руками

Задача решения портрета с руками предусматривает точное знание анатомии, пропорций и особенно способности передачи характера модели. Выразительное решение с точной портретной характеристикой и правильными цвето-тональными отношениями.

Тема 11. Наброски с обнаженной натуры

Основным учебным заданием в данном семестре курсе являются изображение головы и торса человека. В постановках используются обнаженные и одетые модели, обладающие необходимыми пластическими качествами. Находящиеся в неглубоком пространстве в разных условиях освещения. Особое внимание обращено на выявление характера моделей. На максимальную проработку форм и тонально-цветовую характеристику головы. Важное значение имеет детальное выполнение кистей рук и стопы в этюде.

В четвертом семестре студенты работают вне стен института, на киностудиях, выставках, музеях. В этом же семестре проводятся занятия по копированию произведений искусства, находящихся в художественных музеях города. Основные

учебные задачи по живописи в четвертом семестре:

1. определение соотношения цветовых масс;
2. анализ тональных соотношений больших масс;
3. передача характера освещения;
4. определение зависимости цветового тона от характера света, теней, полутонов и рефлексов;
5. определение зависимости цвета от погодных условий, времени суток и времени года;
6. передача материальности и фактуры изучаемых предметов;
7. создание определенного настроения в этюде.

В четвертом семестре студент выполняет 4-5 длительных этюдов и серию кратковременных этюдов.

В пятом семестре студенты снова работают в условиях мастерской, овладевая мастерством рисования и живописи с натуры.

Тема 12. Фигура сложная поза

Тема 13. Обнаженная мужская натура

Тема 14. Обнаженная женская натура

Тема 15. Наброски с обнаженной натуры

Предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

В шестом семестре студенты выполняют следующие задания.

Тема 16. Обнаженная мужская натура

Тема 17. Обнаженная женская натура

Тема 18. Обнаженная натура в интерьере

Тема 19. Этюды с обнаженной натуры

Учебным заданием на третьем курсе является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в неглубоком пространстве в различных условиях освещения. Постановки должны быть ясными и простыми, главное в них – выявление пластики и характера модели. Кроме того, необходимо дать портретную характеристику, выявить типические черты персонажа и найти атмосферу интерьера. Особое внимание обращается на художественную завершенность этюда и степень его выразительности.

В седьмом семестре студенты работают вне стен университета под руководством педагога. В задание входит сбор материала на самостоятельно выбранных объектах на тему задания по композиции. С этой целью студенты должны выполнить 4-5 законченных живописных этюдов и серию кратковременных, показывающих характер персонажей, архитектурных мотивов, интерьеров, мебели, реквизита, состояния природы, особенности освещения и другой изобразительный материал. В восьмом семестре студенты работают в условиях мастерской.

Тема 20. Портрет с руками в национальном костюме, построенный на контрастных цветовых отношениях

Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных мужских фигур

Учебное задание на четвертом курсе «Сюжетная постановка из 2-х обнаженных фигур» в условиях мастерской. Минимальное декорирование призвано в первую очередь выявить пластическую взаимосвязь моделей, подчеркнуть характер и сюжет, который их объединяет. Необходима тональная ясность и определенность и выразительность больших цветовых отношений.

Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных женских фигур.

Постановка с более глубоким пространством, характерным освещением, акцентом на пластическое решение фигур. Задача выразительно-образного решения темы. Особое внимание на большую законченность и ориентацию на образцы классического искусства.

Тема 23. Наброски с обнаженной натуры

Основным учебным заданием на восьмом семестре является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в среде и портрет. Все внимание должно быть сосредоточено на образной характеристике человека и смысловом содержании постановки.

Учебным заданием на пятом итоговом курсе являются групповые постановки обнаженных и одетых фигур. В них решаются пространственные задачи, дается портретная характеристика моделей и их композиционно-пластическая связь.

Тема 24. Группа из 2-х обнаженных фигур

Тема 25. Сюжетная групповая постановка (обнаженная натура)

Тема 26. Наброски с обнаженной натуры

Тема 27. Обнаженная натура

Тема 28. Сюжет постановка (сложная поза)

Тема 29. Наброски с обнаженной натуры

Предварительные композиционные наброски и этюды.

2.3.2. Индивидуальные занятия

Учебным планом предусмотрены индивидуальные занятия в течение всех лет обучения в объеме 9-ти академических часов в год на каждого обучающегося.

2.3.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование темы практических занятий	Количество часов	Активные и интерактивные формы обучения
1-й курс		
Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой	2	Мастер-класс
2-й курс		
Тема 9. Обнаженный женский торс	2	Мастер-класс
3-й курс		
Тема 19. Этюды с обнаженной натуры	2	Мастер-класс

2.3.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является продолжением выполнения учебных аудиторных постановок. Организационно самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Живопись» осуществляется под руководством преподавателя в условиях мастерской, в светлое время суток, обеспечивается натурой и руководством.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- ежедневные наброски и зарисовки,

- поиски композиционного решения, этюды и рисунки, выполняемые на пленере после окончания первого, второго, третьего курсов, на преддипломной практике и «выходе» во втором и седьмом семестре,
- изучение работ мастеров живописи и графики в музейных экспозициях, на выставках, библиотеках, изокабинете ВГИК;
- подготовка материалов и инструментов для выполнения заданий по дисциплине;
- оформление работ к просмотрам и выставкам.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. ВГИК. Учебный рисунок: Учебное пособие. /Том III/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2014.
2. ВГИК. Живопись: Учебное пособие. /Том IV/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2016.
3. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012.
4. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997.
5. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1987.

Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства/ 3-е изд./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2019. ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2014. ЭБС ЛАНЬ.
3. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. /Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2014.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2015. ЭБС ЛАНЬ.

Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. – М.: Искусство, 1969.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М.: Искусство, 1976.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
4. Бенуа А. «Воспоминания»
5. Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. – М., 1956.
6. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. – М., 1953.
7. Грабарь И. «Валентин Серов»
8. Даниэль С.М. Европейский классицизм. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
9. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века. – Л.: Искусство, 1986.
10. Дейнека А. «Из моей рабочей практики». – М., 1961.
11. Демидов В. Как мы видим то, что видим. – М.: Знание, 1979.

12. Иттен И. Искусство формы /Пер. с нем. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001.
13. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
14. Коровин К.А. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. – М.: 1963.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Т. 2 – М.-Л, 1935.
16. Мастера искусства об искусстве. /Под общ. ред. А.А. Губера, А.А. Федорова-Давыдова, И.Л. Маца, В.Н. Гращенкова. В 7 тт. – М.: Искусство, 1970.
17. Проблемы композиции / Под ред. В.В. Ванслова. – М.: Изобразительное искусство, 2000.
18. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. – М.: Наука, 1985.
19. Репин И.Е. «Далекое - близкое»
20. Рисунок. Учебные постановки. – М., 1963.
21. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. – М.: Сов. художник, 1988.
22. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.
23. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. – М.: Смысл, 2002. 335 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

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

1. Музеи, галереи и художественные каталоги
2. Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).
3. Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).
4. Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).
5. Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).
6. Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).
7. Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).
8. Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).
9. Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).
10. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).
11. Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).
12. Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала используются работы известных мастеров сценографии театра, кино, телевидения других экранных искусств, лучшие работы из сокровищниц мировой культуры, записанные на CD-ROM:

1. Эскизы художников театра, кино и телевидения
2. Третьяковская галерея

3. Пушкинский музей
4. Леонардо да Винчи
5. Микеланджело
6. Врубель
7. Валентин Серов
8. Рембрандт
9. Веласкес
10. Передвижники
11. Импрессионисты
12. Рубенс
13. Рисунки старых мастеров
14. Рафаэль
15. Репин
16. Кустодиев
17. Головин
18. Бенуа
19. Добужинский
20. Сомов
21. Карпаччо
22. «Мир искусства»
23. «Живописный Петербург»
24. Малевич
25. Кандинский
26. Саврасов
27. Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи.
28. Коровин.
29. «От эскиза к картине»: Издание Русского музея.

Как образцы творческого выполнения заданий по каждой теме демонстрируются лучшие работы обучающихся предыдущих курсов, отобранные в методический фонд на экзаменах-просмотрах по теме.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- гипсовый фонд,
- натюрмортный фонд,
- драпировочный фонд,
- костюмный фонд,
- материалы и инструменты для рисования,
- подиумы и мольберты,
- осветительное оборудование, обогреватели,
- ширмы, стеллажи,
- планшеты,
- лестницы,
- оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
- компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
- принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,
- специально оборудованные для живописи учебные классы,

- методический фонд, включающий в себя работы студентов по рисунку, живописи, композиции, и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Живопись**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-19; ПК-22; ПК-26; ПК-27.	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний: - ознакомительное занятие, направленное на познание художественного изображения пространства; законы композиционного построения; законы тона и цвета, общего колорита, в живописи; понятие -художественный образ (на примерах конкретных произведений мирового искусства). - обсуждения по теме: «Работа различными живописными материалами, базируясь на основополагающем – масляная живопись на холсте». - выполнение творческих заданий: закономерности живописи в несложных постановках с натуры, при дневном (естественном) освещении – на начальном этапе обучения.	ОПК-1; ОПК-5; ПК-19.
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний: - применение на практике законов композиционного построения картинной плоскости: распределение на ней основных цветовых пятен, пропорционально верное соотношение предметов, применение законов создания на картинной плоскости перспективного пространства (воздушная среда),	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-19; ПК-22;

	соединение в учебной постановке тона и цвета. - выполнение творческих заданий: натюрморт из 3 - 5 предметов, а так же натюрморт с гипсовой головой и натюрморт-обманка (1 курс). В этих заданиях по живописи следует уделить особое внимание студента на точность передачи цвета и тона, на правильное определение общего колорита, на профессиональное применение техники масляной живописи. - изучение теоретической основы живописи (техники и технологии), особенностей применения художественно-цветовой выразительности, как системы знаний.	
	Этап 3. Проверка усвоения материала: - анализ созданного живописного изображения с точки зрения композиционного построения на холсте: анализ цветовых и тональных отношений, анализ распределения живописной среды холста на тепло-холодные цвета, анализ живописной лепки объема формы. - проверка технических навыков создания верной живописной среды: лепка формы, применение фактуры (в масляной живописи), решение художественного образа, как основы создания произведения искусства. - самооценка активности и эффективности участия в выполнении учебно-творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (поисковые цветовые эскизы, картон - как подготовительный рисунок к живописи), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-16; ПК-19; ПК-22; ПК-26; ПК-27
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещение практических занятий, практическая учебная работа в студенческом коллективе своих сверстников, как самообучение в дополнение к основной работе с преподавателем. - активное участие в обсуждении проблемных вопросов создания художественного образа в изобразительном искусстве. - представление о том, зачем будущему художнику необходимы знания основ живописи. - наличие выполненных творческих заданий: отражение в живописи всего комплекса накопленных знания, образность и смысловая наполненность созданных изображений.

	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнять задание в отведенное время, умение слушать и понимать поставленные преподавателем задачи, решать их и обосновать особенности их выполнения.
		- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов живописи, с практическим, наглядным показом возможных неординарных решений.
		- способность аргументировать свою точку зрения, опираясь на знания аналогов художественных произведений из мировой истории искусства.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности участия к практическим занятиям. - степень правильности выполнения учебно-творческих заданий. - степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов художественного решения пространства живописной среды, гармоничная связь предмета (фигуры человека) со средой на картинной плоскости, образное видение и решение темы учебного задания.
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 95% практических занятий (при наличии уважительных причин, связанных с состоянием здоровья).
		- активное участие в практическом выполнении поставленных задач по живописным постановкам (вовремя приходить и уходить на занятия, согласно расписанию; во время занятия максимально эффективно использовать отведенное для этого учебное время).
		- иметь в наличии требуемые для занятий художественные (живописные) материалы, а также, при необходимости (учебники, учебное пособие и проч.).
		- творческие задания выполнять качественно, своевременно и полностью, а также постоянно обращаться к педагогу за консультациями и советами по данной дисциплине.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение заданий по живописи в аудитории учебного заведения, а также выполнение домашних заданий самостоятельно, рекомендованных каждому студенту отдельно или всему курсу вместе, преподавателем по этой дисциплине.
		- студент может свободно применять и обосновывать применение тех или иных методов, технологий и материалов.
		- способность формулировать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения заданий и на конкретные примеры бесценного опыта мастеров мировой истории искусства.
		- способность самостоятельно применять полученные

		художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решать с использованием профессиональных методов.
		- представленные задания должны соответствовать критериям, предъявляемым к заданиям; они должны быть выполнены на достаточно высоком художественном уровне с точки зрения академических и профессиональных требований.
		- в процессе кафедрального просмотра коллегиальное мнение педагогов должно прийти к выводу, что данным студентом усвоены практические навыки живописи: знание основ композиции, умение видеть и различать цвет и тон, чувствовать построение пространства, видеть и выстраивать холст образно, вычленив главное и подчиняя ему второстепенное.
		- творческие задания выполненные самостоятельно, в отведенное время, являются необходимыми дополнениями к учебному процессу в аудитории института. Они помогают преподавателю лучше понять творческую личность студента.
		-ЭКЗАМЕН (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен;,,.
2	ОПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
3	ОПК-3	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
4	ОПК-5	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
5	ПК-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
6	ПК-22	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
7	ПК-26	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
8	ПК-27	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен

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

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

- Обсуждения задания
- Творческое практическое выполнение задания
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений:

- подготовка картинной плоскости для живописи (правильная натяжка грунтованного /не грунтованного/ холста на разборный подрамник с применением специальных щипцов и степлера;
- грунтовка не грунтованного холста и проклейка желатином /осетровым клеем/ холста грунтованного; покрытие холста цветной имприматурой /все то же самое можно проделать с художественным картоном и даже бумагой);
- выбор живописного материала /гуашь, темпера, акрил и как основополагающий материал – масло/;
- подготовительные поиски живописного решения в малом формате /небольшая картонка, обрезок холста/; дальнейшая компоновка в большом формате; подготовительный картон в размер холста /обычно используется бумага-крафт, или толстая калька/ для окончательной прорисовки, уточнения пропорций и общей композиции в размер холста; перенесение картона на подготовленный холст; уточнение рисунка и закрепление его фиксативом на холсте; первый подмалевок; переход к плотной живописи.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения и т.д.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда студенты курса выставляют выполненное практическое задание /по живописи/, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут показаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Коллегиальное обсуждение работ преподавателя со студентами несет в себе важный момент нестандартного способа обучения, при котором студент и преподаватель становятся на время коллегами в равном положении, что помогает наилучшим образом понять друг друга.

Этот метод также развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимого вообще художнику.

Экзамен проходит в форме кафедрального просмотра творческих заданий.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины «Живопись», выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института. Как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка **«хорошо»** выставляется, для того чтобы поощрить обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении **«хорошо»**, знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится к его творческому развитию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую экзаменационную оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты, проявляет творческую инициативу и явную заинтересованность в поставленном преподавателем вопросе (способен грамотно анализировать его, убедительно и аргументировано отстаивать свои убеждения).

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала (или полное их отсутствие), не способен аргументировано и

последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамен)

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

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины «Живопись», выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института (как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке). Критериями для оценки **«отлично»** также являются предыдущие отличные отметки у данного студента на ранее проходивших экзаменах. Зачастую экзаменационная комиссия коллегиально приходит к мнению – поощрить такого студента похвалой совета.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка **«хорошо»** выставляется, что называется с целью «подхлестнуть» обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении **«хорошо»**, знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится его раскрыть на **«отлично»**.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально. Критерием оценки **«неудовлетворительно»** служат неудовлетворительные отметки данного студента на прошлых экзаменах, не ставшего на путь своего исправления в учебном процессе.

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Натюрморт простой (3-5 предметов).
- Натюрморт сложный (многопредметный, тематический).
- Натюрморт-обманка.

- Натюрморт гризайль (для изучения понятия тона в живописи).
- Натюрморт с гипсовой головой (как переход к портрету).
- Портрет (голова).
- Портрет с руками.
- Автопортрет (домашнее задание).
- Конечности (руки и ноги, в действии).
- Полуфигура (обнаженная и в одежде).
- Обнаженная фигура в окружающей среде (стоя, сидя, лежа).
- Две обнаженные фигуры (задание на определение доминирующей фигуры и на взаимосвязь двух фигур по художественным критериям).
- Две обнаженные /одетые, смешанные – одетая и обнаженная/ фигуры в интерьере (тематическая постановка, постановка на пространство).
- Три обнаженные /одетые, смешанные – одетые и обнаженные/ фигуры (тематическая постановка).
- Станковая картина (на образность, выражение мысли, знание сюжета).

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиционная организация живописного полотна.

Тема 2. Цветовые, колористические задачи и приемы в станковой живописи.

Тема 3. Соединение тона и цвета (часто студенты путают эти два понятия).

Тема 4. Соединение живописи и рисунка (часто студенты за живописью забывают о рисунке и наоборот).

Тема 5. Разговор о цельности ведения живописной работы (только лишь начатая /грамотно/ живописная работа на любом этапе завершения должна представлять собой готовое произведение).

Тема 6. Изучение технологии и техники письма маслом (грамотная загруженность холста красочным слоем; обработка /шлифовка/ мазка; самостоятельное изготовление тройника /жидкости для письма маслом/; подбор профессиональных живописных материалов; подготовка холста /натяжка, имприматура/ ; создание предварительного картона /в помощь начальному этапу в живописи/ и т.д.

Тема 7. Разговор о понятии вкуса в произведении искусства /в моем случае конкретно по дисциплине живопись/ (драгоценное отношение к цвету, к общему колориту в каждой живописной вещи, уравновешенность композиции, острота композиции, гармония цвета и тона, живописи и рисунка, пластика в картине, эстетика применения живописных приемов, обработка поверхности красочного слоя, обрамление живописной картины и т.д.).

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (экзамена).

1. На художественном факультете экзамен проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На экзамене оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.
2. Объем задания определяется программой и различен на каждом курсе. В целом на всех курсах студенты работают в аудитории с натуры. На старших курсах (3-ий-5-ый) допускается некоторый элемент интерпретации натуры, обусловленный особенностями творческого видения учащихся. На экзаменах, как правило, оцениваются следующие задания (краткий перечень)
 - натюрморт (на младших курсах),
 - натюрморт с гипсовой головой (на младших курсах),

- натюрморт-обманка (на младших курсах),
- портрет с руками (на младших курсах),
- обнаженная модель (на младших курсах),
- двойная обнаженная /смешанная/ постановка (на старших курсах),
- двойная (тройная) обнаженная /смешанная/ постановка (учебная, тематическая),
- подготовительные живописные эскизы, картоны, разработки к станковой картине (на всех курсах),
- наброски людей, животных, городские мотивы и т.д. (на всех курсах),
- станковая тематическая картина (на старших курсах, как отдельное специальное задание).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность

54.05.02 — Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

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

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В. М. Шипулина

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины	8
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	19
4.1. Список учебной литературы.....	19
4.1.1. Основная литература.....	19
4.1.2. Дополнительная литература	19
3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы	21
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	22
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» ставит целью развитие способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса; анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации; воплощать творческие замыслы, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры.

Важно научить студентов понимать феномен современного искусства, его связь с классической художественной культурой и стремление к новациям. Изучив дисциплину, познакомившись с разнообразными произведениями искусства в их синтезе, студент будет более подготовлен, способен к постановке фильма в сотрудничестве с оператором-постановщиком, киносценаристом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы

Студенты-художники сформируют целостное понимание художественного процесса XX-XXI веков, в контексте которого развивалось изобразительное искусство и кинематограф. Получат системное представление об основных видах искусства в их взаимодействии: изобразительные искусства, кинематограф, фотография, архитектура, авангардные формы музыки, авангардные театральные формы, акционистское (перформативное) искусство, видеоарт и другие экранные искусства.

Акцент также сделан на выявлении изобразительных, пластических и композиционных решений в различных течениях и направлениях искусства XX-XXI веков.

Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего исторический подход в развитии искусств с анализом стилей и направлений,

носящих разнонаправленный характер.

Задачи дисциплины

- системно изучить художественные направления в изобразительных и пластических искусствах и их влияние и взаимосвязь с экранными искусствами и фотографией;
- представить кинематограф как синтетическое явление, развивающееся в контексте других искусств, под влиянием изобразительного искусства, различных его художественных направлений;
- дать студентам понимание исторического развития художественного процесса XX-XXI веков;
- раскрыть световые, композиционные и ритмические аспекты изобразительных искусств и их связи с подобными процессами в экранных искусствах;
- дать студентам методологические основания для понимания современного художественного процесса.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений (Б1.В.09). Объем дисциплины – 2 зач. ед., 72 акад. часа (54 астр.ч.). Дисциплина преподаётся на 5 курсе.

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» формирует у студента системные знания о развитии художественного процесса, которые будут влиять на практическую деятельность в рамках профессионального цикла.

Данная дисциплина методически следует за дисциплинами по истории изобразительного искусства классического периода, а также опирается на такие предшествующие ей предметы как «Культурология», «Философия», «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «История театра».

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

YK-5

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед.									
Вид учебной работы	Количество часов 72 ак. час. (54 астр. ч.)								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
								9	A
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	62							34	28
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									

Самостоятельная работа:	4							2	2
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание устного доклада									
Форма промежуточной аттестации	6 Зачёт								6 зачёт
Всего часов	72							36	36

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. . Тематический план дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				л	сем	инд	сам	
I. 1-я половина XX века. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии			4				
	2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм			4				
	3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм			2				
	4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм			4				
	5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле			2				
	6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз			2				
	7. Дадаизм и			2				

	сюрреализм							
	8. Искусство США			4				
	9. Искусство соцреализма периода 1932-1956			4				
II. 2-я половина XX столетия. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	10. Художественное движение КоБрА (CoBrA)			2				
	11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм			2				
	12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт			2				
	13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт			2				
	14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)			2				
	15. Искусство поп-арта (Великобритания, США)			2				
	16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)			2				
	17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)			2				
	18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт			4				
	19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР			2				
	20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)			2				

	21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.)			2				
	22. Искусство акционизма (1960-2000-е)			2				
III. Конец XX столетия-XXI век. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	23. Арт-симуляционизм			2				
	24. Постгиперреализм и новая объектность			2				
	25. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства			2				
	Итого:			62				

2.2.2. Содержание дисциплины

Раздел I.

1-я половина XX века.

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии.
2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм.
3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм.
4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм.
5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле.
6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз.
7. Дадаизм и сюрреализм.
8. Искусство США.
9. Искусство соцреализма периода 1932-1956.

Художественные особенности картин Поля Сезанна. Сезаннизм. Особенности авангардного европейского движения. Фовизм. Цветовая специфика. Анри Матисс. Андре Дерен. Экспрессионизм кайзеровской

Германии. Пластические, цветовые особенности. Василий Кандинский. Франц Марк. Группа «Синий Всадник». Август Маке. Эрнст Кирхнер. Карл Шмидт-Ротлуф. Эрих Хеккель.

Художественная специфика кубизма, симультанное совмещение многосторонних аспектов художественного объекта. Острота кубистической линии, ее надломленность. Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис и др. Концептуальное значение кубизма для современного искусства.

Футуризм как выражение апологии индустриального общества, машин, динамических систем. Формирование симультанного образа движения. Кинематографичность футуризма, связь с хронофотографией Этьена-Жюля Мареля, Эдварда Мейбриджа. Изобразительное искусство Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Кара, Фортунатто Деперо, Джино Северини. Манифест Томаззо Филиппо Маринетти. Антонио Сант'Элиа. «Манифест архитектуры футуризма».

Неопластицизм и группа «Де Стил». Духовная основа творчества (ритмы самого бытия) и выход искусства в пространство общественной жизни. Художники Пит Мондриан, Барт ван дер Лек, Жорж Вантонгерло; Тео ван Дусбург. Конкретное искусство (связь с конструктивизмом).

Явление русского авангарда. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм. Специфика художественных групп, их отличие. Связь с европейским авангардом. Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк.

Супрематизм и конструктивизм. Космополитические тенденции и национальная парадигма. Казимир Малевич, Николай Суетин, Илья Чашник, Эль Лисицкий; Владимир Татлин, Александр Родченко и др. Выставочная деятельность, художественные группы, стилистические особенности. Живопись, контррельефы, фотоискусство. Примеры из архитектуры. Влияние изобразительного искусства конструктивизма на кинематограф.

Искусство Веймарской республики (1919-1933). Экспрессионизм в изобразительном искусстве, архитектуре, кинематографе, театре, литературе,

музыке. «Экспрессионистическое десятилетие» в литературе. Антология «Сумерки человечества» (издатель Курт Пинтус). Готтфрид Бенн, Эрнст Толлер и др. Изобразительное искусство. «Синий Всадник», Франц Марк, Василий Кандинский, Пауль Клее; Карл Шмидт-Рутлуфф, Эрнст Кирхнер, Август Маке, Эмиль Нольде. Кинематограф Фридриха Вильгельма Мурнау, Фрица Ланга и др., как проявление изобразительной культуры. Архитекторы Ханс Пёльциг, Фриц Хёгер. Скульптуры Эрнста Барлаха. Музыкальный экспрессионизм «Новой венской школы». Арнольд Шёнберг и др.

Искусство «Каммершпиле» (камерная драма) в изобразительном искусстве, в театре и в кинематографе. Театр Каммершпиле. Пространственно-визуальное решение. Театр камершпиле и эпический театр Бертольда Брехта. Кинематограф камершпиле в творчестве Карла Майера, Лупу Пика, Пауля Лени, Леопольда Йеснера, Фридриха Вильгельма Мурнау.

Искусство Веймарской республики: «Новая вещественность» (новая предметность) и два ее направления (левое и магически-реалистическое) в изобразительном искусстве, кинематографе, архитектуре, фотографии, литературе, музыке. Связь художников новой вещественности с экспрессионизмом. Изобразительное искусство. Отто Дикс, Георг Гросс, Кристиан Шад, Макс Бекман, Александр Канольдт, Карло Мензе; Альфред Дёблин в литературе; Август Зандер, Карл Блосфельдт, Альберт Ренгер-Патч в фотографии; Бруно Таут в архитектуре. Курт Вайль и Пауль Хиндемит в музыке. Принципы новой вещественности в кинематографе («уличный фильм»). Георг Вильгель Пабст и Лулу Пик и др. Связь новой вещественности с конструктивизмом и Баухаузом.

Явление Баухауза как учебного учреждения, художественной среды и архитектурного пространства. Первый веймарский Баухауз и второй Баухауз в Дессау. Архитектор Вальтер Гропиус. Комплекс учебных корпусов и жилых домов Баухауза в Дессау. Структура и учебно-методическая специфика. Преподаватели и ученики Баухауза. Педагогические подходы (художественно-педагогические студии) Пауля Клее, Василия Кандинского,

Ласло Мохой-Надь и др. Стиль Баухауза в архитектуре, фотографии и др. искусствах. Прикладное искусство и искусство неутилитарное в контексте концепции Баухауза. Влияние Баухауза на изобразительное искусство.

Дадаизм. Истоки дадаизма. Фумизм Альфонса Алле. Творчество Марселя Дюшана, Тристиана Тцара, Макса Эрнста. Редимейд Дюшана. Особенности изобразительного искусства дадаизма в общем контексте дадаистических практик. Коллажное искусство. Дадаистские артистические жесты. Дадаизм и кинематограф.

Сюрреализм. Сюрреализм как художественное направление, работающее со сферой бессознательного. Сюрреализм в изобразительном искусстве, кинематографе, литературе, театре, фотографии, музыке. Сюрреализм и фотообразы. Образы сверхреальности. Обращение к опыту аутсайдеров, арт-брют. Реальность как репрезентация. Принципы мимикрии, остановки движения, смещения контекста, знаки желания в реальности. Художественные приемы и инструментарии сюрреализма: от автоматического письма до фьюмажа и брюляжа и др. Анри Бретон, Луи Арагон, Филипп Супо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жан Кокто, Ман Рэй, Луис Бунюэль и др. Аспекты сюрреализма в музыке. Брюитизм и алеаторика. «Конкретная музыка» Пьера Шеффера и др. Скульптуры Альберто Джакометти.

Искусство Соединенных Штатов Америки. Истоки Американского искусства в XIX веке. Живопись Школы реки Гудзон, американские люминисты, тоналисты и импрессионисты. Уинслоу Хомер. Томас Икинс. Альфред Стиглиц и «Арсенальная выставка» 1913 г. Живописная школа «Мусорных ведер» («Восьмерка»). Критический реализм в фотографии. Льюис Хайн, Джекоб Риис; Доротея Ланг. Альфред Стиглиц и фотоискусство. Фотографический пикторализм. Группа «Photo-Secession». Пол Стренд и Эдвард Стейхен. Прямая фотография группы f/64. Эдвард Вестон и Энсел Адамс. Фотографии Виджи. Прецизионизм. Джорджия О'Кифф, Чарльз Демут, Чарльз Шелер. Эдвард Хоппер. Ассамбляжи Джозефа Корнелла. Архитектура США 1900-1941.

Искусство соцреализма. Радачи соцреализма. Народность, идейность, конкретность. Изобразительное искусство, кинематограф, архитектура, отдельные примеры из литературы периода 1932-1956-х и периода 1956-1989-х гг., Критика исторического авангарда начала XX века. Ассоциация художников революционной России, АХР(Р). Исаак Бродский, Митрофан Греков, Константин Юон, Петр Кончаловский и др. Общество станковистов, ОСТ. Александр Дейнека, Александр Лабас, Петр Вильямс и др. в скульптуре - Евгений Вучечич, Вера Мухина и др., в архитектуре - Алексей Щусев, Каро Алабян, Иван Жолтовский и др. Советский монументальный классицизм. Сталинский ампи́р в архитектуре. «Сталинские высотки». Образ труда, спорта, образы Ленина и Сталина в кинематографе и изобразительном искусстве. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Кинематограф социалистического реализма. Знаковые фильмы: «Член правительства», «Коммунист», «Председатель» и др. Лениниана и сталиниана в кино.

Раздел II.

2-я половина XX столетия

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

10. Художественное движение КоБрА (CoBrA)

11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм.

12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт.

13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт.

14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони).

15. Искусство поп-арта (Великобритания, США).

16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США).

17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая

восточногерманский соцреализм.)

18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт.

19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР.

20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты).

21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.).

22. Искусство акционизма (1960-2000-е).

Художественное движение КоБрА (CoBrA). С конца 1940 по начало 1950-х. Возвращение идеи авангарда как неоавангарда. Абстрактно-фигуративное искусство; сближение с сюрреализмом, экспрессионизмом и арт брютотом. Обращение к первобытному, народному искусству, феномен диспропорции. Художники Карел Аппель, Пьер Алешински, Рауль Убак, Жан-Мишель Атлан, Карл Отто Гётц, Асгер Йорн и др.

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм. Феномен абстракционизма в западноевропейском искусстве послевоенного периода 1950-1960-х гг. и его отражение в киноискусстве. Негеометрическая абстракция пятна. Ташизм, информель. Жорж Матье, Вольс, Жан Фотрие, Пьер Сулаж, Ханс Хартунг, Николя де Сталь и др. Жестуальная абстракция, живопись действия. Абстрактный экспрессионизм (нью-йоркская школа). Дриппинг. Аршил Горки, Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг, Франц Клайн, Сэм Фрэнсис, Клиффорд Стилл и др.

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт. Специфика геометрической абстракции. Линеизм. Повторение. Решетка. Фразизм. Геометрическая абстракция авангарда первой половины XX века и геометрическая абстракция второй половины XX столетия.

Живопись жестких контуров (hardedgepainting). Кеннет Ноланд, Джон Маклафлин, Фрэнк Стелла, Хелен Лундеберг и др. Постживописная

абстракция (post-painterly abstraction). Барнет Ньюман, Джек Буш, Джене Давис, Ал Хилд и др. Нео-гео и Питер Хелли. Отражение постживописной абстракции в экранных искусствах.

Минимализм. Минимал-арт. Минимальные структуры, квадраты, кубы. Семантизация структур. Решетки и сетки Сола Левитта, Агнесс Мартин, Роберта Раймена. Инсталляционные скульптуры Дональда Джадда, Карла Андре, Яна Шонхофена. Линейная и цветовая среда Даниэля Бюрена. Флуоресцентные инсталляции Дэна Флавина. Скульптуры и киноработы Ричарда Серра. Минимализм в музыке. Стивен Райх, Терри Райли, Филип Гласс, Джонатан Крамер. «4'33''» Джона Кейджа

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт. Работа с использованными материалами. Арте повера в киноискусстве (бывшая в употреблении киноплёнка как материал для другого фильма). Природный редимейд. Индустриальные и природные материалы. Сходство и отличие от минимал-арта. Художественная деятельность арте повера 1960-1970-х гг. Микеланджело Пистолетто. Джузеппе Пеноне, Антони Тапиес. Лэнд-арт Альберто Бурри. Роберт Смитсон. Ричард Лонг. Уолтер де Мария. «Подготовленное фортепьяно» Джона Кейджа. Искусство Пьеро Мандзони. Переход к концептуализму.

Концептуализм. Художественная специфика концептуального искусства Европы и США. Развитие редимейдов. Генри Флинт и термин «концептуальное искусство» (conceptual art). Сол Левитт как концептуалист: теоретические рассуждения о концептуальном искусстве. Ив Кляйн. Пьеро Мандзони. Джозеф Кошут. Арт-группа «Искусство и язык». Проблема объекта, изображения, языка и определения. Концептуальная проблема киноизображения и языка (речи, титров, интертитров и др.) в фильмах Жана-Люка Годара. Концептуалисты Алигьеро Боэтти, Ханс Хааке, Бернд и Хилла Бехер и др. «Круг концептуализма»: минимал-арт, средовое искусство (энвайронмент), концептуал-арт, процессуальное искусство.

Искусство поп-арта (Великобритания, США). Феномен поп-арта и поп-

культуры. Связь с социальным и экономическим состоянием Великобритании и США. Стереотипизированность и тиражируемость. Явление телевидения, активизация экранной продукции. Великобритания. Специфические отличия между поп-артом в Великобритании и США. Эдуардо Паолоцци, Ричард Гамильтон, Патрик Колфилд, Питер Блейк, Дэвид Хокни. Поп-арт в США. Роберт Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Джаспер Джонс, Эд Рушей, Джеймс Розенквист, Том Вессельман, Энди Уорхол.

Искусство неоэкспрессионизма (Германия, Италия, Великобритания, США). Истоки неоэкспрессионизма в кайзеровском и веймарском экспрессионизме. Немецкий неоэкспрессионизм. «Новые дикие». Георг Базелиц, Ансельм Кифер, А.Р.Пенк, Йорг Иммендорф, Мартин Киппенбергер. Итальянская школа неоэкспрессионизма (трансавангарда). Франческо Клементе, Энцо Кукки, Сандро Киа. Неоэкспрессионизм в США. Жан-Мишель Баския, Джулиан Шнабель. Лондонская школа неоэкспрессионизма. Франк Ауэрбах, Леон Коссов, Фрэнсис Бэкон.

Искусство соцреализма 1956-1989. Восточногерманский соцреализм. Суровый стиль. Георгий Нисский, Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир Салахов. Ренессансная стратегия Дмитрия Жилинского. Искусство «социалистического реализма» в Германской демократической республике. Живописцы Вернер Тюбке, Бернхард Хайзиг, Вилле Зитте и др., архитектор Ханс Хопп, скульптор Виланд Фёрстер и др.

Неофициальное искусство СССР. Советский андеграунд. Второй русский авангард. Владимир Вайсберг. Владимир Яковлев и Анатолий Зверев. Лианозовская школа: Оскар Рабин, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова. Группа «Новая реальность»: Элий Белютин, Владислав Зубарев. Скульптуры Эрнста Неизвестного и Вадима Сидура. Московский концептуализм и соц-арт. Эдуард Гороховский, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Буатов; Виталий Комар и Александр Меламид, Александр Косолапов, Борис Орлов, Дмитрий Врубель. Фотоискусство Бориса Михайлова.

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР. Истоки

гиперреализма (фотореализма). Натурализм в живописи и литературе XIX-начала XX века. Фотографическая эстетика XX века. Специфические приемы гиперреализма (фотореализма). Роберт Бекутел, Джон де Андреа, Скотт Прайор, Хило Чен, Гай Джонсон, Скотт Прайор, Ричард Эстес, Бернардо Торрес, Герхард Рихтер, Готфрид Хельнвайн. Советский гиперреализм (фотореализм). Семен Файбисович, Сергей Базилев, Георгий Кичигин, Сергей Шерстюк и др.

Искусство «Новых реалистов» (афишисты (деколлажисты) и ассамбляжисты и др.). Феномен «Новых реалистов» в мировом искусстве. Реактуализация редимейда и деконструкция коллажной техники. Движение реальности в пространство искусства. Отличие от арте повера. Афишисты (деколлажисты). Франсуа Дюфрен, Реймондс Хайнс, Миммо Ротелла, Жак Виллегле. Ассамбляжисты. Примеры ассамбляжей в предшествующих стилевых направлениях. Арман, Жерар Дюшамп, Даниэль Спозерри. Ассамбляжи и др. Ники де Сен-Фаль (живопись выстрела). Спрессованные машины и др. Сезара, упакованные реди-мейды Христо (не лэндартовские).

Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.). Творчество японской арт-группы Гутай (конкретность). Силевые особенности. Живопись действия. Телесность. Истоки акционизма. Феномен арт-группы Флюксус. Космополитический характер Флюксуса. Демонстрационность, повторяемость, замедленность, статуарность флюксус-события. Йоко Оно. Георг Брехт. Джорж Манчюнас. Генри Флинт. Выходцы из Флюксуса и стоящие особняком – Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк. Творчество Йозефа Бойса. Индивидуализированная мифология. Первоматериалы: войлоко, жир, мед. Тотемное животное: заяц. Неакционистское и акционистское в творчестве Бойса. Социально-политические аспекты в произведениях Бойса. Погруженность в агрокультурную архаическую среду; образ природы. Нам Джун Пай. Технокартизм. Рефлексия относительно видеоизображения, ТВ-сигнала. Видеокульптуры. Инсталляции из мониторов. Абстрагирование ТВ-

изображения.

Искусство акционизма (1960-2000-е). Арт-практики. Акционизм. Перформанс. Хеппенинг. Жестуальное искусство; живопись действия. Истоки, внутривидовые различия. Связь с процессуальным, средовым искусством, минимал-артом, живописью действия, арте повера и концептуализмом. Венский акционизм. Радикализм, динамизм, нонконформизм, деструктивность, телесность. Петер Вайбель. Гюнтер Брус. Отто Мюль. Арнуф Райнер. Рудольф Шварцкоглер. Связь с венским акционизмом творчества Гофрида Хельнвайна. Перформансы Вито Аконччи, Марины Абрамович и Улая (1970-1980-х гг.), Криса Бурдена. Российский акционизм. Проблема кино- и видеофиксации акционизма. Вопросы визуализации.

Раздел III.

Конец XX столетия-XXI век

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

23. Арт-симуляционизм.

24. Постгиперреализм и новая объектность.

25. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства.

Арт-симуляционизм. Китч. Между китчем, постмодернизмом и фотореализмом. Глянец, стерильность, эффектность, зрелищность. Джеф Кунс. Дэмьен Херст. Хаим Стейнбах. Эншли Биккертон. Ян Фабр. Российские художники – Виноградов-Дубосарский и арт-группа АЕС+Ф.

Постгиперреализм. Скульптурность. Размерность и стилистика постгиперреализма в сравнении с гиперреализмом и поп-артом. Маленький человек и человек-обыватель. Событийность и банальность. Маурисио Каталлан. Стефан Балкенхол. Чарльз Рей. Джонатан Борофски. Антропные скульптуры в пространстве музеев и галерей и вне конвенционального

артпространства. Новая объектность. Предметная инсталляция 1980-2018 гг. Историческое, коллективное и биографическое прошлое, память и образы человеческого у Кристиана Болтански. Проблематика травмы в инсталляциях 1980-2000 гг. Луиз Буржуа. Монументализм, экспрессия и цветовая аура в произведениях Аниша Капура. Деконструкция в работах Валери Хегарти. Множественность, космополитизм и национальное в творчестве Ай Вэйвэя. Микромиры и микрообъекты, образы Гойи и Босха в творчестве Джейка и Диноса Чапменов. Линейность, паутина, ключи и воспоминания у Чихару Шиота. «Гарриет и Ягуар»: самолеты-истребители Фионы Баннер. Экологическое, природное в инсталляциях М.Кима и др. Инсталляции в музейном, галерейном пространстве и инсталляции вне конвенциональных зон. Архитектура 1980-2016 гг., ее связь с инсталляциями и новый минимализм в архитектуре. Архитектура как коммуникация. Геометрические и негеометрические формы. Скульптурность. Технократичность (дигитальность, новые материалы) архитектуры и экологически-природные аспекты. Рэм Колхас. Заха Хадид. Эрик Моос. Эдуарду Соуту де Моруа. Сигэру Бан и др.

Дигитальные видеоарт и видеоинсталляция. Связь с аналоговыми произведениями видеоарта. Отличие и сходство. Бил Виола. Марисса Виани Серрано, Аурелия Михай. AES + F, Кристоф Меерс, Мартин Блунделл, Ранбира Калека. Виктор Алимпиев. Петер Кампус периода 1990-2000-х гг. Полиэкранность. Повторяемость (видео-фразизм). Архитепические образы. Мультимедиа-арт как сочетание различных художественных медиа в одном произведении видеоинсталляций, вещных инсталляций, живописных работ, скульптур, перформанса, музыки.

Выход киноискусства за пределы классической кинорепрезентации. «Расширенное кино»: вертикальные, горизонтальные расширения, полиэкранность. Збигнев Рыбчинский. Питер Гринуэй. Мэтью Барни. Филипп Паррено, Филипп Гранрийе и др. Влияние на кинематограф современного искусства, включая дигитальный видеоарт и дигитальную

видеоинсталляцию. Ларс фон Триер, Дерек Джармен, Питер Гринуэй и др. Технократическое направление (в том числе с привлечением интерактивного и виртуального дискурсов) и киноискусство простой формы – новый сентиментализм, новая искренность.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Список учебной литературы

4.1.1. Основная литература

Маньковская Н., Бычков В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., ВГИК, 2011. (Учебное пособие.)

Новые аудиовизуальные технологии (под ред. К.Разлогова). Москва, 2005. (Учебное пособие.)

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009. (Учебное пособие.)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», «Айбукс».

4.1.2. Дополнительная литература

Андреева Е. Фотография и объект // Вопросы искусствознания. - 1997, Вып. XI.

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.

Базен А. Что такое кино? М., 1972.

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

Бычков В., Маньковская Н., Иванов В. Триалог: Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.

Бычков В.В. Эстетика. М., 2009. (Учебник.)

Дёготь Е., Захаров В. Московский концептуализм. М., 2005.

- Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.
- Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
- Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
- Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
- История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
- История отечественного кино. М., 2005.
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
- Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.
- Кривцун О. Творческое сознание художника. М., 2008.
- Кулешов Л. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
- Лотман Ю. Об искусстве. СПб, 1998.
- Маклюэн М. Понимание медиа. М./Жуковский, 2003.
- Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.-СПб, 2016.
- Маньковская Н. Хронотипологические этапы развития неклассического эстетического сознания // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. М., 2005.
- Маринетти. Футуризм. М., 1914.
- Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
- Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
- Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
- Ромм М. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
- Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.
- Сонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.

Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.

Теракопьян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.

Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.

Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.

Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.

Энциклопедия модернизма. М., 2002.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

Юрген Ёдике. История современной архитектуры. Синтез формы, функции и конструкции. М., 1972.

Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

Якимович А. Восстановление модернизма. Живопись 1940-1960-х гг. на Западе и в России. М. 2001.

Якимович А. Реализмы двадцатого века. Магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм. М., 2001.

Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Интернет-архив произведений живописи и фотографии от классических до современных: <http://artchive.com>

Интернет-архив видеоарта: <http://www.ubu.com>

Коллекция галереи Tate в высоком разрешении (70 тыс. произведений): <http://www.tate.org.uk/art/>

Сайт SolomonR. GuggenheimMuseum – 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: <http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/publications/from-the-archives>

Коллекция The Metropolitan Museum of Art, New York в открытом

доступе – 422 каталога выставок:

<http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>

Электронный журнал «Художественная культура»: <http://sias.ru/magazine/>

Электронный журнал «Вопросы театра»:

<http://sias.ru/publications/magazines/voprosyteatra/>

Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>

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

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

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника и большой экран для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео- аудио- материалов с использованием слайд-презентаций.

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows.
2. Microsoft PowerPoint.

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В ходе преподавания дисциплины должно использоваться компьютерное и мультимедийное оборудование (с поддержкой интернет-соединения по Wi-Fi). Телевизор с компьютерным системным блоком и/или ноутбук со всей необходимой коммуникацией.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Ольга Кирилловна Рейзен, доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 10 от 09.01.2017.

по специальности **54.05.02 Живопись**

Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1. Список учебной литературы	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	9
3.3. Фильмография	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
Приложение 1.	13
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	13

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История зарубежного кино» – дать детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Задачи дисциплины:

- анализ кинопроцесса;
- обобщение закономерностей становления киноискусства;
- исследование формирования теоретических взглядов и концепций;
- изучение проблемы стилистики и художественного мастерства;
- освоение эволюции образного языка экранных искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), её изучение осуществляется в 3-4-м семестрах, формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин специализации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущие художественно-творческие направления в киноискусстве;
- особенности творчества ведущих отечественных мастеров.

уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе,

наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

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
Самостоятельная работа:		20	4	16
Форма промежуточной аттестации – экзамен		36	–	36
ИТОГО:	акад. час.	180	72	108
	з.е	5	2	3

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (час.)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		Самост. работа
		Лекции	Практ.зан.	
Тема 1. Рождение кинематографа	8	4	4	–
Тема 2. «Великий немой». Период 1918-1929 гг.	14	6	6	2
Тема 3. Кино США и Канады	20	10	10	–
Тема 4. Кино стран Западной Европы	16	8	8	–
Тема 5. Кино стран Восточной Европы	14	6	6	2
Тема 6. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии	14	6	6	2
Тема 7. Кинематограф стран Латинской Америки	16	6	6	4
Тема 8. Кинематограф стран Азии	18	8	8	2
Тема 9. Кинематограф стран Африки	16	6	6	4
Тема 10. ИТОГИ	8	2	2	4
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО:	180	62	62	20

2.3. Содержание дисциплины

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

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 1. Рождение кинематографа	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.	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.). Кинематограф ведущих кинодержав в этот период.
Тема 3. Кино США и Канады	Период 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 т.д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).
Тема 4. Кино стран Западной Европы	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино с телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине
Тема 5. Кино стран Восточной Европы	Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран Восточной Европы в период перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.
Тема 6. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. Кинематограф стран	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Латинской Америки	Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента – аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. Кинематограф стран Азии	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	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Обзор по странам.
Тема 10. ИТОГИ	Основные тенденции мирового кинопроцесса: закономерности развития, господствующие направления, эстетические искания. Социальные и политические конфликты современности и узловые проблемы бытия в произведениях прогрессивного кинематографа. Эволюция эстетических структур. Принцип документальности в современном кинематографе. Синтез искусств. Связь кино со смежными искусствами. Влияние НТР на кинематограф. Эволюция киноязыка. Массовая и элитарная культура. Авторский кинематограф. Мастера экрана. Место кинематографа в системе аудиовизуальных средств. Специфика отношений с телевидением и видео. Отражение в кинематографе политических, социальных и экономических проблем современного общества. Кинематограф и реклама. Гуманистические тенденции в киноискусстве. Роль кино в современном мире и перспективы его дальнейшего развития.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. Садуль Ж. Всеобщая история кино. – М. 1963.

2. Юренев Р. Краткая история киноискусства. – М. 1997.
3. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. – М. 2008.

Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы. – М., Материк, 1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. – М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. – М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: Сборник. – М.: Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино. – М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). – М.: Искусство, 1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино – отсчет от военных лет. – М., 1983.
9. Донец Л. Слово о кино. – М., Вагриус, -2000.
10. Звегинцева И. “Terra Incognita”: Кино Австралии и Новая Зеландии. – М., 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. – М., 1986.
12. Кино Великобритании :Сборник. – М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки:Сборник. – М.,1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда. – М.: Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. – М., 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. – М., 1974.
17. Маркулан Я. Кино Польши. – М., 1967.
18. Первый век кино. – М.: Локид, 1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. – М., 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. – М., 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. – М., 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. – М.,1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. – М., 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)

8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кёртиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Атланта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Кurosawa, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль, 1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон, 1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносекс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс, 1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлөндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)

56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023 г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023 г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

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 обучающиеся 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

Обучающиеся обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими кинопроцесс, различных киноучреждений страны и 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	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

	обучающихся		«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	
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	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
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
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-13	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-14	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-17	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ПСК-8.5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5	ПСК-8.22	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

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

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

Обсуждение

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

Экзамен

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Братья Люмьер и значение их изобретения.
2. Характеристика французского кино (1895-1914).
3. Дэвид Уорк Гриффит и его школа.
4. Томас Инс и его роль в формировании голливудской системы кинопроизводства.
5. Американская «комическая».
6. Экспрессионизм в кино Германии 20-х годов.
7. Творчество Фрица Ланга.

8. «Каммершпиль». Творчество Ф. Мурнау и Л. Пика.
9. Вестерн в американском кино.
10. Приход звука. Проблемы и перспективы.
11. Творческие поиски Л. Деллюка. «Авангард» во французском кино.
12. Л. Бунюэль и сюрреализм.
13. Творческий путь Жана Виго.
14. «Поэтический реализм» во французском кино.
15. Творчество Джона Форда.
16. Национальное своеобразие фильмов Жана Ренуара.
17. Итальянский неореализм и его роль в развитии мирового кино.
18. Историзм творчества Лукино Висконти.
19. Эстетическое своеобразие фильмов Федерико Феллини.
20. Кинематограф Микеланджело Антониони.
21. «Новая волна» во французском кино.
22. Теория и практика группы «Новое американское кино». «Новый Голливуд».
23. Робер Брессон, своеобразие его режиссерской концепции.
24. «Холодная война» и кризис Голливуда.
25. Английское кино 50х-60х гг. Движение «рассерженных».
26. Ч. Чаплин – персонаж и его автор.
27. Кинематограф по Хичкоку.
28. Творческие открытия Эриха фон Штрогейма и Джозефа фон Штернберга.
29. Орсон Уэллс и его роль в развитии кино.
30. Основные тенденции современного мирового кино.
31. Завороженный, 1945, реж. Альфред Хичкок
32. Похитители велосипедов, 1948, реж. Витторио де Сика.
33. Третий человек, 1949, реж. Кэрол Рид.
34. Сансет – бульвар, 1950, реж. Билли Уайлдер.
35. Расемон, 1950, реж. Акира Кurosawa
36. Земляничная поляна, 1957, реж. Ингмар Бергман.
37. Виридиана, 1961, реж. Луис Бунюэль
38. 12 разгневанных мужчин, 1957, реж. Сидней Льюмет.
39. На последнем дыхании, 1959, реж. Жан Люк Годар.
40. 400 ударов, 1959, реж. Франсуа Трюффо.
41. Рокко и его братья, 1960, реж. Лукино Висконти.
42. Затмение, 1962, реж. Микеланджело Антониони.
43. Дорога, 1954, реж. Федерико Феллини.
44. Рим – открытый город, 1945, реж. Роберто Росселлини.
45. Алчность, 1924, реж. Эрих фон Штрогейм.

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)

5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дирижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кёртиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Атланта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Кurosawa, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль, 1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон, 1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносекс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс, 1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлёндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» ([Сёрен Краг-Якобсен](#), 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)

- 50.«Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
- 51.«Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
- 52.«Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
- 53.«Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
- 54.«Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
- 55.«2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
- 56.«Сломанные цветы» (Д.Джармуш, 2005, США)
- 57.«Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
- 58.«Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
- 59.«Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
- 60.«Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
- 61.«Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
- 62.«На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
- 64.«Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
- 65.«Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
- 66.«Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
- 67.«Вход в пустоту» (Г.Ноэ, 2009, Франция)
- 68.«Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
- 69.«Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
- 70.«Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
- 71.«Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
- 72.«Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
- 73.«Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
- 74.«У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
- 75.«Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
- 76.«Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
- 77.«Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность/направление

54.05.02 — Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Михайлова Т.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по направлению **54.05.02 — Живопись**, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины обновлена и **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой М. А. Ростоцкая _____
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	6
2.2. Тематический план дисциплины.....	6
2.3. Тематическое содержание дисциплины	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1.Список учебной литературы.....	8
3.1.1. Основная и дополнительная литература	9
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы	15
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.	16
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование у студентов представления об основных закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до конца XX века.

Задачи:

- познакомить студентов с историей эпох и направлений, творчеством классиков мировой литературы;
- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора;
- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в состав обязательной части образовательной программы (Б1.О.10.01) является частью модуля «История литературы», преподаётся на 3 курсе в 5 и 6 сем. Актуальность дисциплины определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина наряду с другими разделами истории мировой культуры позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, данный курс является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

Курс «История зарубежной литературы» тесно связан с профилирующими предметами.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «История зарубежной литературы»:

УК-5, ОПК-4, ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий	ОПК-4.1. Знает логику и этапы научного познания; современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности ОПК-4.2. Умеет осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; анализировать и систематизировать полученную информацию; использовать в профессиональной деятельности информационные коммуникационные технологий.
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-5.1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего авторского художественного проекта в контексте культурно-исторического разреза в рамках развития стилей и направлений изобразительных искусств. ОПК-5.2. Формулирует особенности авторской трактовки фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства с учетом культурно-исторического контекста развития стилей и направлений

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед		
Вид учебной работы	Количество часов 144 акд.час., 108 астр.ч.		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	64	34	30
Теоретический блок:			
Лекции		34	30
Практический блок:			
практические и семинарские занятия			
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:	44	2	42
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	36		Экз (36)
Всего часов	144	36	108

2.2. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоём- кость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Практич- еские занятия	Лаборат- орные занятия	
3 курс, 5 семестр					
1. Древнегреческая литература		8			6
2. Древнеримская литература		6			6
3. Литература средневековья		6			6
4. Литература Возрождения		6			4
5. Литература XVII века		8			6
3 курс, 6 семестр					
6. Литература XVIII века		10			6
7. Литература XIX века		10			6
8. Литература кон. XIX-XX века		10			4

2.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана).

Тема 2. Римская литература как наследница греческой традиции. Римская комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос («Энеида» Вергилия). Появление прозаических жанров. Греческий и римский роман эпохи эллинизма.

Тема 3. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Поэзия Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 4. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Творчество Ф.Петрарки и его роль в становлении ренессансной литературы. Творчество Дж.Боккаччо и рождение романа Нового времени. Французская литература. Творчество Ф.Рабле и понятие народно-смеховой культуры (М.Бахтин). Английская литература. Творчество У.Шекспира между Возрождением и барокко.

Тема 5. Испанская ренессансная (Л. Де Вега) и барочная (Кальдерон) литература. Творчество М. де Сервантеса. Противостояние барокко и классицизма в литературе XVII века. Французская классицистическая теория. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина. Принципы «высокой» комедии классицизма. Творчество Ж.-Б.Мольера.

Тема 6. Литература эпохи Просвещения. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» как философская утопия. Пародия на просвещенческие идеалы в романе Дж.Свифта «Гулливер». Французское Просвещение. Партия «энциклопедистов». Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж.Руссо. Творчество

Д.Дидро и диалектическая философия. Немецкое Просвещение. Творчество И.В.Гете и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература романтизма. Литературная теория Йенской школы. Гейдельберг и обращение к народной культуре. Творчество Э.Т.А.Гофмана. Английский предромантизм и романтизм. Творчество Дж.Байрона. Готический роман и роман романтизма. Творчество В. Скотта. Французский романтизм. Творчество В.Гюго. Реализм в Европе. Творчество Стендаля, О. де Бальзака, Ч.Диккенса. Натурализм и Э.Золя.

Тема 8. Декаданс и символизм в Европе. Творчество «предсимволиста» Г.Ибсена. Рождение символизма во Франции. Символизм и импрессионизм. Поэтическое творчество Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо и С.Малларме. Символистский роман. Творчество М.Пруста, Дж.Джойса. Экспрессионизм и творчество Ф.Кафки. Понятие интеллектуального романа и творчество Т.Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П.Сартр и А.Камю. Американский роман: Ф.С.Фитцджеральд, Э.Хемингуэй, У.Фолкнер. Латиноамериканский роман: Г.Г.Маркес. Литература постмодернизма и творчество У.Эко.

Содержание самостоятельной работы студента

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

1. История зарубежной литературы XVII века: учебник / Н. А. Жирмунская, З.И. Плавский, М. В. Разумовская и др.: Под ред. З.И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1987.
2. История зарубежной литературы XVIII века / Е. М. Апенко, А. В. Белобратов, Т. Н. Васильева и др.; Под ред. З. И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1991.

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

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература.

ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медия» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).

Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

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

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

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Ниbelунги», «Лиса». Статьи об отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
- А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26; комм. с. 631—749.

- Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
- Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
- Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
- Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (*Постановка проблемы*) и 502—523 (*об именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).
- Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
- Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний. М., 1984.
- Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995.
- Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
- Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
- Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
- Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
- Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
- Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
- Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
- Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
- Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
- Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство кино. М, 1971. №7.
- Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
- 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 1.5. 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».

Дополнительная литература

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Барокко», «Классицизм». Статьи об отдельных жанрах и понятиях («комедия интриги», «комедия нравов» и т.д.).

Набоков В. Мигель де Сервантес Сааведра. (Из лекций о «Дон-Кихоте») //

Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 481—507.

Бахмутский В.Я. «Экранизация «Дон Кихота» // Кино и литература / Труды ВГИК. М., 1973.

Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статья «О пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о Вольтере.)

Сигал Н. Пьер Корнель // Корнель П. Избранные трагедии. Л., 1977.

Жирмунская Н. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии Л., 1977.

Кадышев В. Расин. М., 1990.

Бордонов Ж. Мольер. М., 1983. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы. М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».

Вольтер Ф. «Кандид».

Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».

Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».

Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».

Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература

Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994. Статьи о Вольтере, Дидро.

Моруа А. Вольтер // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 39—52.

Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 53—66.

Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы.

Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков / Учебное пособие. М., 2002.

Лагутина И. Символическая реальность Гете. М., 2000.

Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».
Скотт В. «Айвенго».
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богоматери».
Стендаль. «Красное и черное».
Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».
Диккенс Ч. «Домби и сын».
Флобер Г. «Госпожа Бовари».
Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»)
Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».
Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.
Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.
Моруа А. Байрон. М., 1992.
Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.
Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.
Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.
Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.
Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.
Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)
Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.
Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.
Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.
Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).
Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)

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

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

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

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

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

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

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

**5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

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

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История кинодекораций в России и зарубежных странах»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – доцент, П.В. Ильшев

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 года.

по направлению подготовки **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съёмок**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры Мастерства художника фильма протокол № 1 от «25» сентября 2023 года

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению

подготовки _____

(название направления

подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

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

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

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

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

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 «Живопись».	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	5
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины ..	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2 Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	25
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	25
3.1 Список литературы	25
3.1.1 Основная литература	25
3.1.2 Дополнительная литература	25
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	28
3.3 Фильмография	29
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	35
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	35

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

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

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП «Живопись».

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

Данная дисциплина знакомит с историей строительства кинодекораций в России и в зарубежных странах (США – Голливуд, Франция, Великобритания, Италия, Япония) с целью более разносторонней подготовки художника-постановщика кино и телевидения с целью овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПСК-8.2 способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении;

ПСК-8.7 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	3 зач.ед. 108 часов		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	62	36	32
лекции		18	16
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия		18	16
Самостоятельная работа			4
Теоретический блок:			4
Работа с информационными источниками			4
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля			Зачет
Всего		36	36

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
7	Раздел I. История кинодекорации в России	20	10	10			6
7,8	Раздел II. Кинодекорации в США	12		6			6
8	Раздел III. Кинодекорации в кино Англии	18		6			12
8	Раздел IV. Кинодекорации во французском кино	12		6			6
8	Раздел V. Кинодекорации в итальянском кино	12		6			6
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ		34			38

2.2. Содержание разделов дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	
7	Раздел I. История кинодекорации в России	20	10	10			6
7,8	Раздел II. Кинодекорации в США	12		6			6
8	Раздел III. Кинодекорации в кино Англии	18		6			12
8	Раздел IV. Кинодекорации во французском кино	12		6			6
8	Раздел V. Кинодекорации в итальянском кино	12		6			6
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ		34			38

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции	Практ. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
История кинодекорации в России					
1	Начальный период развития изобразительно-выразительных средств кинематографа. Зарождение профессии художника кино.	1	1		2
2	Производственные возможности кинодекорационной технологии. Создание фундусной системы кинодекораций. (1913-1925гг.)	1	1		2
3	Кинодекорация в период расцвета немого кино. (1926 – 1930 гг.)	1	1		2
4	Кинодекорационная технология в период звукового кино (1931 – 1945гг.)	1	1		2
5	Строительство кинопавильонов киностудии «Мосфильм». Организация во ВГИКе в 1938г. художественного факультета по подготовке кадров художников кинематографа..	1	1		2
6	Изобразительно-выразительные средства кинематографа в период освоения и развития цветного кино (1945 – 1950-е гг.).	1	1		2
7	Работа художника кино в 1960-е – 1970-е годы в период широкоэкранного и широкоформатного кинематографа. Выход теоретических изданий по работе художника кино и кинодекорационной технологии.	2	2		4

8	Расширение кинодекорационных возможностей в период с 1980-х -1990-х гг.	2	2		4
Кинодекорация США					
9	Появление голливудских студий	1	1		2
10	Голливуд 20 –х годов.	1	1		2
11	Этапная картина «Унесенные ветром». Золотая эра Голливуда	1	1		2
12	Антистрессовый закон. Узкая жанровая специализация студий.	1	1		2
13	Специфика освоения звукового кино.	1	1		2
14	Масштабные фильмы.50-60 гг.	1	1		2
15	Фантастические фильмы.	1	1		2
16	Фильмы-катастрофы.	1	1		2
Всего за 7 семестр		18	18		36
17	Появление художественного факультета в Университете Лос-Анжелеса..	1	1		2
18	Работа художника Данко Ферретти	1	1		2
19	Настоящее кинодекораций в Голливудском кино.	2	2	2	6
Кинодекорации в кино Англии					
20	Чарльз Урбан. Ранние технологии в кино.	1	1		2
21	«Закон о квоте». Подъем в кинопроизводстве.Англии	1	1		2
22	Студия Пайнвуд	1	1		2
23	«Бондиана»	1	1	2	2
Кинодекорации во французском кино					
24	У истоков кинодекораций.	1	1		
25	Новый виток развития 30-х гг.	1	1		
26	Кино и его декорационные возможности в 1960-е годы	1	1		
27	Современные кинодекорации во Франции..	1	1		
Кинодекорации в итальянском кино					
28	Немое кино Италии.	1	1		
29	Влияние 30-х гг. на историю кинодекораций в Италии. Студия Чинечита.	1	1		

30	Поствоенное кино.	1	1		
31	Современные кинодекорации в Италии.	1	1		
Форма контроля:		Зачет			
Всего за 8 семестр		16	16		
Всего:		34	34	4	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Представлен лекционными занятиями по предложенным темам:

История кинодекорации в России

Тема 1

Начальный период развития изобразительно- выразительных средств кинематографа. Зарождение профессии художника кино.

Тема 2.

Производственные возможности кинодекорационной технологии.

Создание фондусной системы кинодекораций. (1913-1925гг.)

Тема 3.

Кинодекорация в период расцвета немого кино. (1926 – 1930 гг.)

Тема 4

Кинодекорационная технология в период звукового кино (1931 – 1945гг.)

Тема 5

Строительство кинопавильонов киностудии «Мосфильм». Организация во ВГИКе в 1938г. художественного факультета по подготовке кадров художников кинематографа,

Тема 6.

Изобразительно-выразительные средства кинематографа в период освоения и развития цветного кино (1945 – 1950-е гг.)

Тема 7.

Работа художника кино в 1960-е – 1970-е годы в период широкоэкранного и широкоформатного кинематографа. Выход теоретических изданий по работе художника кино и кинодекорационной технологии.

Тема 8.

Расширение кинодекорационных возможностей в период с 1980-х -1990-х гг

Кинодекорация США

Тема 9

Появление голливудских студий

1909 г. – десять ведущих кинофирм создали патентный трест и запретили другим без разрешения заниматься процессом производства фильмов. В ответ независимые компании перенесли производство фильмов в Калифорнию и со временем образовали в пригороде Лос-Анджелеса Голливуд или Холливуд – название происходит от «holli» вид клена, который там растет. Почему было выбрано именно это место? Интересная натура для съемок, круглый год – теплая погода, океанское побережье и хороший пляж и разнообразный окружающий ландшафт, а также довольно дешевая рабочая сила - все это способствовало возникновению крупнейшего киногиганта – Голливуда.

Тема 10

Голливуд 20 –х годов.

Именно в это время кино стало обретать формы искусства, и это во многом связано с фильмами Гриффита. Чтобы придать символический смысл некоторым сценам фильма были выстроены большие декорации (художник фильма «Нетерпимость» Ф.Уортман), как бы сейчас сказали, фильм большой постановочной сложности. Историческое действие происходит в Древнем Вавилоне (6 век до рождения Христа), Франции, Иудее и современной Америке. В фильме был применен «монтаж кусков» (сам режиссер называл этот свич-бак переключение). Переключал не только эпохи, но и фабулу сюжета. Декорации были по тем временам можно сказать грандиозными – высота стен около 30м, ширина стен – 6м, (по ним проезжала колесница). Как отмечается, декорационный Вавилон был создан по образу и подобию настоящего древнего Вавилона, (стоит отметить, что как раз в начале XX века велись археологические раскопки и можно было создавать историческую реконструкцию). В первый раз было найдено интересное решение кадра – с высоты стены открывался вид сверху (при неподвижной камере). Интересен с

точки зрения декораций и фильм Сесилия де Милля « Десять заповедей» 1923г. Сцена, когда расступилась вода снята довольно изобретательно (попросили набросать различных водорослей). Кстати именно Сесил де миль вместе с Голдфишем и Цукором создали компанию, которая стала впоследствии называться «Парамаунт» (1916г.)

Тема 11.

Этапная картина «Унесенные ветром». Золотая эра Голливуда

Первым арт директором , как многие считают Вилфред Баклэнд (1866-1946), изначально театральный художник. Он по просьбе голливудского режиссера Демилла изготовил несколько объемных архитектурных декораций для фильмов «Кармен», «Мужчина и женщина» и др. Его метод – увеличение в масштабе театральных декораций. Для этого он построил первую студию. До него фильмы в Голливуде снимались на калифорнийском солнце. Вершиной его творчества стал «замок» для фильма «Робин Гуд» (1922).– время студий, золотой век Голливуда. Это время тотального контроля худкино, т.е. ведущий арт директор определял стиль для всей студии. Следующим мастером после Робин Гуда был Мензес (96-57) со своим «Багдадским вором». Он был помощником Баклэнда в «РГ». Он подходил комплексно ко всему дизайну фильма и начал рисовать подробные акварельные работы сцен фильма и декораций. Еще одним арт директором был поляк Антон Грот (84-74). Считается, что он задал художественный стиль для Ворнер Бразерс. Он много уделял в декорациях созданию перспективы и сделал машину для создания погодных эффектов на воде. Его награждали за фильмы «Жизнь Эмиля Золя» (37), «Морской ястреб» (40).Затем – Гиббонс (93-60). За 32 года участвовал в дизайне 1500 фильмов на МГМ. Ганс Дрейер (85-66) – Парамаунт. Мастер использования контрастных теней. («Место под солнцем»). Он говорил, что хорошая декорация – это швейцарский сыр, где много дырок. Эти дырочки подсказывают зрителю, что за декорацией скрывается целый мир». Чарльз Холл (88-70) работал с Чарли Чаплиным (студия Юниверсал) «Золотая лихорадка Огни большого города. Он построил маленький немецкий городок с церковью, четырьмя блоками домов, ратушей и т.д. Они считаются отцами основателями,

корифеями кинодекораций Голливуда. К 1930-ым годам образовалось 8 фирм: «Метро-Голдвин-Майер», «Парамаунт», «Коламбия», «РКО-Радио», «Уорнер бразерс», «Юнайтед Артистс», «Юниверсал» и «XX век – Фокс». В 1936г. в Голливуд была направлена делегация кинематографистов из СССР с ознакомительными целями. Возникла идея – построить на юге нашей страны «Советский Голливуд» (впоследствии, была выбрана Ялта). Одним из объектов изучения были и постоянные декорации. По результатам наблюдений в студии «Фокс» (XXвек –Фокс) были перечислены следующие сохраняемые декорации : **иностранная улица и площадь** – копия европейской площади, напоминающую площадь европейских столиц; **корабль** –комбинация грузового и пассажирского корабля со складной лестницей; **Иностранный поезд** – типичный европейский поезд с паровозом, пассажирскими и багажными вагонами; **французский замок**- красивое здание, окруженное большим двором парком с развесистыми деревьями, также на территории расположен большой гараж; **джунгли** – деревья переплетены лианами и вьющимися растениями и образуют непроходимый лес, напоминающий джунгли Южной Америки или Африки; **улицы Нью-Йорка** – часть Бродвея, часть Колумбас Авеню и соседние улицы выстроены так, как они есть на самом деле, есть часть наземной железной дороги, трамвайные рельсы и 2 трамвая, есть вход в метро, также выстроен полицейский участок, пожарная часть,магазины и квартиры над ними; **южный городок или деревня** – построены для фильма «Мир мал», по сторонам шоссе построены ряд лавок и домов; **испанское имение** – воспроизведение латино-американской фермы, большой двор, окруженный зданиями, рядом крестьянские жилища; **океанский пароход** – копия итальянского судна « Рекс», состоит из 6 палуб, шлюпки, шлюпбалки, стрела для подъема тяжестей... Есть подвижной люк с мостиками, таможенное бюро, паспортное бюро. Этапом в истории американского кино стоит фильм «Унесенные ветром» режиссер В.Флеминг 1939г. Актеры Кларк Гейбл и Вивьен Ли. Фильм исторический, костюмный, большой постановочной сложности. Главный художник Уильям Камерон Мензес (1896 – 1957) Он считается ведущим художником так называемой «золотой эры» Голливуда. Для

фильма он сделал цветные эскизы. Выстроены большие декорации ,например, «дом Рея Батлера в Атланте» и др. Мензес работал над фильмами «Робин Гуд» 1922г., « Багдадский вор» 1924г. и др

Тема 12.

Антистрессовый закон. Узкая жанровая специализация студий.

После войны был принят антитрестовый закон. Голливуд переживал трудности. К 1960-ым годам каждая из компаний фактически стала независимой. В настоящее время они объединены только общей территорией. Основные жанры раннего американского кино: мелодрама (продюсер Д.Беласко), вестерн (Т.Инс – первый ввел режиссерский сценарий), комедия (М.Сеннет, у него дебютировал Ч.Чаплин). Мелодрамы также снимал режиссер Эрнст Любич (эскиз к фильму из книги Л.Барсака). Студии в Голливуде специализировались на определенном жанре.

Тема 13.

Специфика освоения звукового кино.

С приходом звука появляется жанр мюзикла (актер Дж.Гарленд, певица Д.Дурбин, танцор Фред Астер). Ф.Астер (Фредерик Аустерлиц) выдающийся танцор и актер (1899- 19). Было трое Астеров -два брата и сестра. Фред Астер начинал на Бродвее, где танцевал в мюзиклах. Сначала его не взяли сниматься в «Уорнер Бразерс», но потом он начал активно сниматься и стал очень популярен. В 1933г. начал сниматься в фильме «Танцующая леди» (студия «РКО-Радио»), «Веселая разведенная» 1934г., «Цилиндр» 1935г., «Ритм суинга»1936г. «Потанцуем?» 1937г. «Беззаботный» 1938г., «Королевская свадьба», где Астер исполняет танец с вешалкой (обыгрывание реквизита) и др. С 1934г. до 1939г.его партнершей была Джинджер Роджерс. Впоследствии Ф.Феллини снял фильм «Джинджи и Фред» 1988-89?,посвященный этому знаменитому дуэту. Как пример мюзикла – «Длинноногий дядюшка» (Daddy-Long-legs, 1955 г.). В главной роли Фред Астер. Большой декорационный комплекс, включая павильонную декорацию, изображающую натуру. За основу сценарного сюжета взята реальная история (правда, преобразованная в жанр мюзикла) –миллионер Хьюз просил начинающую актрису писать ему письма.

Есть условная декорационная вставка, решенная театральными средствами, - изображающая как бы воображаемую встречу главных героев.

Отдельное направление – это фильмы ужасов – «Кинг-Конг» (реж. Э.Шедсак, 1933 г.) и др., фильмы на тему Франкенштейна (иллюстрации из Барсака).

Отдельное направление - это фильмы военной тематики – Вторая мировая война («Касабланка», реж. Кертис) и др., общественной тематики «Гражданин Кейн» 1941г. реж.Орсон Уэллс 1915-1985г. (создан большой декорационный комплекс), использованы новые возможности съемки и монтажа

Тема 14.

Масштабные фильмы.50-60 гг.

В 1950-е и 1960-е годы в американском кино была сделана ставка на масштабные фильмы («Баргряница», 1953 г., режиссер Костер, «Бен Гур» 1959 г., реж. Уайлер, «Клеопатра» 1963 г., реж. Манкович).

1960-е годы – использовался стиль «ретро» («Бонни и Клайд», 1967 г., реж. А.Пенни, художники – Д.Тавуларис и Р.Паул, «Афера» 1973 г., реж. Дж.Хилл, художник – Г.Бамстида - заметная работа художника).

Тема 15.

Фантастические фильмы.

В 1968 г. – «Космическая одиссея 2001» (реж. С.Кубрик, художники – Т.Мастерс, Г.Лент, Э.Арчер). Стоит отметить, что большая работа по спецэффектам была проведена на английской студии «Пайнвуд», английскими специалистами. «Козерог I» (реж. П.Хайамс»)1977г.

Тема 16.

Фильмы-катастрофы.

1970-ые годы – фильмы-катастрофы (морские и воздушные): «Челюсти» (реж .С.Спилберг)

Тема 17.

Появление художественного факультета в Университете Лос-Анжелеса..

Институт в Лос-Анджелесе. Есть художественный факультет, обучение – пять семестров. Предметы: искусство и декорации производственного дизайна, художник-постановщик на телевидении и в электронных СМИ, технико-

художественные перспективы, двумерный и трехмерный цифровой дизайн, мастер-класс, история отечественной кинематографии, художественное оформление фильма, изготовление макетов будущих фильмов, постановка сценических образов, цифровая графика и т.д.

Тема 18.

Работа художника Данко Ферретти

Фильм «Приключения барона Мюнхгаузена» реж. Терри Гильям

Тема 19.

Настоящее кинодекораций в Голливудском кино

Студия «Уорнер Бразерс» в настоящее время имеет свой натуральный декорационный комплекс. Он включает в себя : «бульвар Эшли», «улица Нью-Йорка», «улица Хеннеси», «парковая площадь», «посольский квартал», «французская улица», «улица среднего запада», «деревенская улица» и др. Студия «Универсал» (которая горела в 2008г.) располагала следующими натурными декорациями – модель «Кинг-конга», декорациями для фильма «Бен Гур», и другие улочки. На студии в павильоне снимались объекты « Пиратов Карибского моря» и др. Большой декорационный комплекс для фильма «Подмена» Клина Иствуда, в котором воссоздана Америка 1930-х годов (сгорела). «Спасти рядового Райана» 1998г. реж С.Спилберг, худ . Томас Сандерс. Была проведена большая исследовательская работа по изучению сражений, связанных с разрушением во Франции во время войны. Вторжение на пляж Омаха. Были созданы лодки и ружья. Снимали в Ирландии (похоже на Нормандию). Сделаны декорации больших дотов. Была построена модель разрушенного городка, которой вынимались разрушаемые части. Реальная декорация была построена под Лондоном (там был мост и река)

Кинодекорации в кино Англии

Тема 20.

Чарльз Урбан. Ранние технологии в кино.

Первый киносеанс в Лондоне состоялся в марте 1896г. Изобретатель Р.У.Паул сконструировал кинокамеру практически одновременно с Люмьерами – в 1897г. Он же основал первую в стране киностудию в Максвелл хилл в северной части

Лондона, где он искал новые способы киносъемки спецэффектов, его иногда называют «отцом английской кинопромышленности». Например, он изобрел уникальное устройство, которое позволяло вращать аппарат в полный оборот. Паул сотрудничал с Гербертом Уэллсом и пытался осуществить его идеи по имитации машины времени.

Американец Чарльз Урбан приехавший в Лондон, продолжил заниматься различными спецэффектами. Например, для фильма «Истребитель» (1909)г. (также его называют «Битва в облаках») были применены различные возможности спецэффектов. Специально для съемок фильма (20 минутного) был создан довольно подробный макет Лондона, который по ходу сюжета разрушался.

Тема 21.

«Закон о квоте». Подъем в кинопроизводстве.Англии

В 1920-30-е годы Англию захлестнула волна голливудской кинопродукции, стали образовываться филиалы американских студий, например, Метро-голден-Майер и др.

С 1927г., когда был принят «Закон о квоте» начался определенный подъем кинопроизводства. Студий было несколько – «Элстри», «Гомон Бритиш», «Гейнсборо пикчерз» и др. Именно на этой студии снял фильм А.Хичкок «Жилец»1926г.

В 1932г. Александр Корда организовал фирму «Лондон филмс». Там был снят фильм «Частная жизнь Генриха VIII». (Два брата А.Корда и Винсент Корда) и фильм «То, что будет» («Облик грядущего») где был макет фантастического города, о котором уже упоминалось. Режиссер фильма был- Джон Камерон Мензес, ставший художником-постановщиком в Голливуде на фильме «Унесенные ветром»(1939г.)

Тема 22.

Студия Пайнвуд

Тема 23.

«Бондиана»

Кинодекорации во французском кино

Тема 24

У истоков кинодекораций.

Заметной фигурой во французском кинопроцессе был Жорж Мельес. В 1896г. он создал можно сказать первую киностудию.

В 1907г. во Франции, которая доминировала в кинопроцессе существовало 9 небольших павильонных студий, которые располагались в основном в пригородах Парижа – это студия Мельеса, Гомона, Патэ , Эклера, Галланда, Вьеса, Люкса, Атто.

До 1908г. кинопроизводство носило «ярмарочный» характер.

Кратко рассмотрим основные студии Фирма «Патэ» это студия братьев Шарля и Эмиля Патэ, основанная в 1896году. К 1914 году было выпущено более 6000 фильмов (в это число входили и короткометражные). Фирма работала практически во всех отраслях кинопромышленности – изготавливала кинотехнику, камеры, киноплёнку, копировальную аппаратуру, имела свою прокатную сеть – кинозалы, (причем в разных странах – Германии, Италии, Англии, Швеции и даже в Америке). Надо отметить, что в начале 1900-х годов (до 1910-х) увеличилось время показа фильмов (а с 1910-х вечерами уже стал демонстрироваться целые кинопрограммы). Поэтому с этого времени режиссеры вынуждены были ставить задачу построения настоящих декораций, до этого были в основном рисованные задники. Декорации были, в основном, трехстенными, так как камера была неподвижна, с передвигающимися элементами, например колоннами, тумбами и др. Заметным явлением был фильм режиссера Альбера Капеллани «Отверженные» по роману В.Гюго (5000м. и шел около 5 часов). После большого успеха у зрителей фирма стала выпускать новые версии романа. Вскоре были поставлены «Жерминаль» и «Девяносто третий год». Поскольку историческая эпоха была одна и та же декорации частично переделывались, менялась мебель и реквизит.

Фирма «Гомон» Леон Гомон реж Луи Фейад

«Жизнь, как она есть»

Была поставлена задача сделать декорации отличающиеся достаточным правдоподобием.

Первая мировая война нанесла сильный удар по французскому кинопроизводству (фирмы были лишены рынков сбыта). Американское кино вышло на французский рынок. Амер.картины превосходили французские по технической оснащенности, по масштабности постановок.

Тема 25.

Новый виток развития 30-х гг.

В 1930-е годы вновь стало вставать на ноги французское кинопроизводство. Было много небольших студий в Париже — «Жуанвиль», «Булонь-Бийанкур» и др.

Возобновились крупные фирмы «Пате-Натан», «Гомон-Обер-франкофильм» (они возникли во второй половине 1930-х г.

Во Франции, как и в других странах, стали строиться павильонные студии. Возникновение стиля «поэтическое кино» -яркий представитель реж Жан Виго («Ноль за поведение»1933г., «Аталанта»1934г. про баржу, идущую в Париж) Оккупация Франции, длившаяся до 1944г. фашистская фирма «Континенталь» (в нее входили кинотеатры и студии). Тематику фильмов контролировал немецкий отдел пропаганды.

Тема 26

Кино и его декорационные возможности в 1960-е годы

Послевоенное восстановление Франции. Во время оккупации кинопавильоны не закрывались, но французское кинопроизводство все же не могло конкурировать с Голливудом, на котором вообще не отразилась война. Франции было трудно снимать масштабные постановки с голливудским размахом такие как « Бен Гур» и др.

Они искали что-то свое.

В 1958 г. Жак Тати (Татищев) снимает фильм «Мой дядя» (Оскар, спец премия в Канне.) В области декорационного решения сопоставляется две темы — богатый дом Аскапля (он владеет заводом по производству пластика) и бедный

дом дяди Юло (его квартира в мансарде). Дом –куб Аскапля –выхолощенный, в котором трудно жить. Объект «дом, где живет в мансарде дядюшка Юло», это натурная декорация, сделанная с учетом «просматривания» через окна прохода главного героя. В качестве декорировки улиц – старые фонари. Мальчик и присматривающий за ним дядя. (Впоследствии –фильм «Игрушка» Пьер Ришар).

И вот нашлась тема «Фантомас» 1964г. «Фантомас разбушевался» 1965г. «Фантомас против Скотланд-Ярда» 1966г. Реж.... ,худ.

Тема 27

Современные кинодекорации во Франции.

Сейчас для фильмов, если надо выстроить Париж 1830 или 1920-х годов, то строят натурную декорацию на базе Пражской киностудии (Чехословакия). На данный момент студия «Гомон» не имеет больших производственных мощностей и переключилась на работу с анимационными студиями, впрочем как и студия Пате, которая на базе своего музея в центре Парижа тоже занимается анимационными проектами. На базе этой студии режиссер и продюсер Люк Бессон снял свой знаменитый фильм « Пятый элемент». Жанр, присущий французскому кинематографу, это безусловно комедия, также снимаются мелодрамы и биографические фильмы – об Эдит Пиаф, о Коко Шанель и т.д.

Кинодекорации в итальянском кино

Тема 28

Немое кино Италии.

В 1901г. в Италии открылись первые, можно сказать, кинотеатры. Показывали там, как и везде, фильмы типа «Прибытие поезда на Миланский вокзал» и др. В 1904г. в Турине была создана студия документально-хроникальных фильмов. Сейчас, именно в Турине, открыт музей кино.

В 1905г. в Риме была создана студия, через год получившая название «Чинес». Кроме нее в Риме были и другие кинофирмы – «Итала-фильм», «Аквила-фильм», в Турине – «Амброзио и К», в Милане «Комерио».

В 1905г. на «Чинесе» был поставлен фильм с массовыми сценами «Взятие Рима», были картины на тему объединения Италии.

В 1913г. –расцвет немого кино в Италии (выпущено около 500 фильмов). Выделяющиеся фильмы «Камо Грядеши» (реж.Гуаццони), «Последние дни Помпеи» (реж.Казорини).

Особо стоит отметить фильм «Кабирия» (реж.Пастроне) – о борьбе Рима с Карфагеном. В нем были применены новые способы съемки – тележка, введено искусственное освещение, построены большие декорации. (Кстати, по «грандиозности» в рекорд Гиннеса декорации не заходились, поэтому определить, какие самые огромные декорации для фильма были построены точно не определено. Скорее всего, все-таки они построены на базе Голливуда.) Фильм длится около 4-х часов. (На диске, посвященным американскому кино, режиссер Мартин Скорсезе-сам итальянец по происхождению, рассказывает об этом фильме, отмечая его эпический размах и делает вывод, что он во многом повлиял на Гриффита (о котором мы говорили) при создании фильма «Нетерпимость».

Центром декорации являлась бутафорская скульптура «Молох», которая по сценарию поглощает свои жертвы, именно она (правда, в отреставрированном виде) и представлена в музее кино в Турине.

Также снимались и мелодрамы.

В 1918г.итальянские кинофирмы были объединены в трест «Итальянский кинематографический союз». В 1921г. в Италию стали проникать американские картины.

Тема 29

Влияние 30-х гг. на историю кинодекораций в Италии. Студия Чинечита.

С 1920-х по 1942г. в Италии существовал фашистский режим. В 1930-х пришло звуковое кино. Снимались исторические драмы «Сципион Африканский» 1937г. (реж.К.Галлоне), а также салонные мелодрамы как их называли – «фильмы с белыми телефонами» .

Правительство Муссолини, руководившее тогда страной, стало проявлять некоторую заботу по отношению к кино – в 1935г. была создана «Генеральная дирекция по делам кинематографии».

В 1937г. было завершено строительство киностудии «Чинечитта». Она насчитывала 10 павильонов. (К этой студии мы еще вернемся, посмотрев фильм Феллини «Интервью» 1987г.) По тем временам –это была одна из крупнейших студий в Европе

В 1938г. на «Чинечитте» было выпущено 38фильмов. К сожалению надо отметить, что снимались и откровенно пропагандистские, милитаристские фильмы (казачьи).

Было определенное неприятие кинематографистами Италии существующему тогда режиму и они обращались к истории «Ревность» 1942г. (реж Поджоли), «Станный мирок» (реж. М.Сольдати., даже экранизировали Пушкина «Выстрел» (реж.Кастелани.)

Были те, кто активно протестовали – Л.Висконти, Дж.Сантис, М.Антониони, они закладывали эстетические принципы – впоследствии вылившееся в движение «Неореализм». (Кстати, теоритически «неореалисты»основывались на работах Пудовкина, Эйзенштейна.)

Тема 30.

Поствоенное кино..

В 1943-1945 военные действия нанесли ущерб, частично кинооборудование было вывезено. Правительство Муссолини, уйдя на север Италии, организовало «республику Сало», где было снято около 30 пропагандистских фильмов. А на освобожденной территории был создан «Отдел психологической войны». После окончания войны в кинематографии Италии было сильное французское влияние (кстати, язык очень похож).

Здесь надо остановиться на одном моменте – есть такое мнение, что студия «Чинечитта» была разгромлена бомбежками снимать там было нельзя, поэтому кинематографисты и вышли на улицу, в гущу жизни и вскоре возникает течение «неореализм». На самом деле, у многих итальянских режиссеров был

определенный протест против студийной декорации, как бы олицетворяющей фашистскую диктатуру, потому что снималось много фильмов заказных (и именно в павильонах). Поэтому движение «Неореализм», как кинематографическое явление и выросло на этом протесте против надуманных, идеологических сцен. Непридуманность жизни, живые детали реальности, живое световоздушное освещение – вот на что было обращено внимание «неореалистов».

Снова, можно сказать, «вернул» итальянское кино к павильонной декорации режиссер Лукино Висконти

Кратко познакомимся с его биографией. Лукино Висконти (Висконти ди Модроне)(1906-1976) родился в семье герцога Джузеппе Висконти ди Модроне потомственный аристократ –его предки герцоги Висконти в XII –XV веках правили Миланом. С детских лет он был окружен атмосферой искусства – театром, музыкой, живописью, с 12 лет он играл в домашних спектаклях (его отец был меценатом «Ла Скала», в 13 лет исполнил виолончельную сонату в зале консерватории. Потом поступил в колледж, в 18 лет его покинул, потом была служба в военной кавалерийской школе, после чего он увлекся лошадьми и почти 5 лет стал разводить особых скаковых лошадей. Он много путешествует по миру и попадает в Париж. Именно там он и втянулся в кинопроцесс, где в 1936г. знаменитая Коко Шанель познакомила его с режиссером Жаном Ренуаром (сыном художника Ренуара). В фильмах «Загородная прогулка» и «На дне» Висконти выполнял функции ассистента режиссера и художника по костюмам.

Он возвращается в Италию убежденным противником Муссолини, ведет подпольную борьбу, помогает антифашистскому сопротивлению, его арестовали, пытали в гестапо, 9 суток держали без еды в камере 1 на 1 м, но он никого не выдал. Первый фильм «Одержимость» (Наваждение) 1942г.

Особое место в мировом кинематографе –неореализм. Висконти писал « Все фашистское кино –это ложь.»

Он снял ряд фильмов, особенно «Семейный портрет в интерьере»(1974г.) и Ф.Феллини «Репетиция оркестра» 1979г., «И корабль плывет»

Если в первых своих фильмах Висконти следовал принципам неореализма –«Одержимость» 1943г. (натурные съемки социальных «низов»), то впоследствии он уже снимает в роскошных интерьерах замка Нойшванштайн –«Людвиг»1972г. свой фильм завещание «Семейный портрет в интерьере».

Краткий сюжет – старый профессор, (Бент Ланкастер) сдает верхнюю комнату молодым людям, возникает своеобразный конфликт поколений. По сценарию профессор –физик, а также коллекционер и исследователь старых картин, в которых по сценарному замыслу изображена особая, выдуманная жизнь.

декорации в фильме Висконти «Семейный портрет в интерьере»1974

Съемки проходили в самом большом павильоне .

Очень грамотно сделана фоновая макетная достройка палаццо.

Просмотр фильма режиссера Лукино Висконти «Людвиг»1972, -трагичная и романтическая история о немецком монархе, которого объявили сумасшедшим.

Съемки проходили в удивительном замке «Нойшванштайн» созданном по распоряжению короля Людвига.

В эти же 1970-е года на Чинечите Франко Дзифирелли снимает «Ромео и Джульетту», где, кроме павильонов и выстроена натурная декорация «Улица Вероны»

Росселини «Рим-открытый город», Первые контакты с Италией «В Риме была ночь» 1960г. «Era Notte a Roma»- снимался С. Бондарчук. Воспоминания. У бондачука была своя «итальянская» история

Декорация «Чердак» в павильоне. Она строилась не из расчета не двух съемочных точек, а целиком, полностью, если комната, то в ней все четыре стены и потолок. Давал актерам свободу. Росселини стремился к подлинности обстановки. Комплексная декорация была выполнена с большой тщательностью (ее можно было показывать в музее).Паутина была сделана распылением жидкого каучука и сплели паутину. Вся обстановка, вещи, их фактура не вызывали сомнений в подлинности.

Феллини рисовал карикатуры, сотрудничал с журналом «Марк Аврелий», в кино стал помогать в написании сценария Роберто Росселини . какие фильмы вы смотрели?

«Интервью» где показана обстановка студии Ченичетта. (5-ый пав.)

Фильм объединяет четыре фильма в одном. 1 – телерепортаж, который ведут японские журналисты. Они берут интервью у Феллини. 2 – воспоминания молодого Феллини, когда он впервые пришел в 1938 г. на Ченичита в качестве журналиста (актер Рубини). 3 – несуществующий фильм «америка» (по Кафке), который Феллини ставит на студии. 4 – сам фильм «Интервью».

Тема 31.

Современные кинодекорации в Италии.

Практический блок

В практическом плане этот курс изучается на примере разбора фрагментов кинофильмов приведенных в теоретическом блоке дисциплины.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических заданий студентами, на протяжении всего времени обучения по данной дисциплине.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1 Основная литература:

Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1918 - 1930 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1931 - 1945 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1946 - 1957 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.

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

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.

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

Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.

Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965

Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013

Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.

Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.

Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.

Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

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 «Автомонография»
- 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 киностудий. 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, 1977.

Зайцева Л. Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.

Мочилев Ю. Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.

Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982.

Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.

Крамской И. Письма, в 2-х тт, М., Искусство, 1965.

Репин И. Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960.

Суриков В. Письма. Л., Искусство, 1977.

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

Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950.

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

Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

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

Губенко Н.

Губенко Н.

Дзиган Е.

Довженко А.

Донской М.

Донской М.

Досталь Н.

Евтушенко Е.

Жалакявичюс В.

Зархи А, Хейфиц И.

Зархи А.

Зархи А.

Ю.Кладиенко

Захаров М.

Калатозов М.

Калатозов М.

Карасик Ю.

Квинихидзе Л.

Кладиенко Ю.

Климов Э.

вход воспрещен»

Климов Э.

Козинцев Г.

Козинцев Г.

Козинцев Г., Трауберг Л.

Колосов С.

Кончаловский А.

Кончаловский А.

А.Попов «Лев Толстой»

И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».

А.Толкачев «Подранки»

В.Егоров «Мы из Кронштадта»

М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»

П.Пашкевич «Сельская учительница»

П.Пашкевич «Фома Гордеев»

Л.Платов «Мелкий бес»

В.Юшин «Детский сад»

В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»

Н.Суворов «Депутат Балтики»

А.Фрейдин «Высота»

А.Борисов «Анна Каренина» совм. с

В.Юшин «Формула любви»

М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»

Е.Свидетелев. «Летят журавли».

Б.Бланк «Шестое июля»

В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»

Ю.Кладиенко «Бесы».

Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним

В.Петров «Иди и смотри»

В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии

В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии

В.Еней «Дон-Кихот»

Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.

Карташевым

Л.Платов «Куточка Ряба»

М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с

Н.Двигубским, А.Боймом.

Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	

Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко

Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»

И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

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

Данные отсутствуют.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине «История кинодекораций в России и зарубежных странах»

1. Столы преподавательские - 1

2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История мебели»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – доцент, П.В. Ильшев

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО
утвержденного приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года.

по направлению подготовки **54.05.02 Живопись**
по специализации **Художник кино и телевидения. Художник
комбинированных съемок**

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника фильма протокол № 1 от «25» сентября 2023 года

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

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

по направлению
подготовки _____
(название направления
подготовки)

на 20__ / 20__ учебный год

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

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

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

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

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

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Раздел 2. Структура и содержание дисциплины.....	6
2.1 Структура и организационно методические данные дисциплины.	6
2.2 Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2 Содержание дисциплины	8
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	16
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
3.1 Список литературы	16
3.1.1. Основная литература	17
3.1.2 Дополнительная литература	17
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	20
3.3 Фильмография	20
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	26
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	26

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

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

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».

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

Данная дисциплина знакомит с историей мебели в России и в зарубежных странах (США – Голливуд, Франция, Великобритания, Италия, Япония) с целью более разносторонней подготовки художника-постановщика кино и телевидения с целью овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

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

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

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

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	3 зач.ед. 108 часов		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	62	36	32
лекции		18	16
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия		18	16
Самостоятельная работа			4
Теоретический блок:			4
Работа с информационными источниками			4
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			

Форма итогового контроля			Зачет
Всего		36	36

Семе стр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий				
			Контактные часы,				Само- стоя- тельная работа
			в том числе				
			лекции	практичес- кие занятия	Лабора т. заняти я	индивидуальн ые	
7	Раздел I.	8	4	4			
7,8	Раздел II.		24	24			
8	Раздел III.	8	4	4			
8	Раздел IV.	6	1	1			4
8	Раздел V.	2	1	1			
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ	34	34			4

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции	ПрактС. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
История мебели					
1	Введение в историю мебели.	2	2		4
2	Мебель древнего Египта, Древней Греции и Византии	2	2		4
Мебель Европы					
3	Романский стиль в мебели	2	2		4

4	Готический стиль в мебели	2	2		4
5	Мебель эпохи возрождения	2	2		4
6	Мебель в стиле Барокко	2	2		4
7	Мебель в стиле Рококо.	2	2		4
8	Мебель Т. Чипендейла.	2	2		4
9	Мебель в стиле классицизм.	2	2		4
10	Мебель Хепплауайта и Шератона.	2	2		4
11	Мебель в стиле Ампира	2	2		4
12	Мебель в стиле Бидермайер	2	2		4
13	Эклектика	2	2		4
14	Мебель в стиле Модерн	2	2		4
Мебель Востока					
15	Мебель Японии	2	2		4
16	Мебель Китая	2	2		4
Мебель Америки					
16	Мебель Северной Америки	1	1	4	6
17	Современная мебель	1	1		2
Всего:		34	34		4

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Представлен лекционными занятиями по предложенным темам:

История мебели

Тема 1

Введение в историю мебели.

Краткое рассмотрение многовековой истории мебели позволяет отметить, что формообразование мебельных изделий происходит под воздействием ряда факторов, к которым относятся: социально-экономический строй; образ жизни того или иного слоя или класса общества; особенности архитектуры и уровень жилищного строительства; характер изготовления мебели и применяемые материалы; местные особенности и традиции; ведущие художественные

течения.

Тема 2

Мебель древнего Египта, Древней Греции и Византии.

Древнему Египту принадлежит честь изобретения собственно мебели. **Мебель Древнего Египта** сохранилась до наших дней благодаря обычаю оставлять в захоронениях вещи, предназначенные для жизни в загробном царстве. При открытии в 1922 году гробницы Тутанхамона было обнаружено много хорошо сохранившихся изделий мебели и прикладного искусства. **Древнегреческая мебель**, как и архитектура, развивалась в двух ордерах - дорическом и ионическом, которые утвердились еще в VII веке до н.э. Наиболее ранние примеры греческого жилища обнаружены при раскопках греческого города Олинфа. Византийская мебель почти не сохранилась до наших дней и известна в основном по изображениям. Она повторяла по форме мебель Рима позднего периода. Для нее характерна большая пышность и перегруженность украшениями. В более поздний период на византийский быт стал влиять Восток. Появились низкие тахты, диваны, подушки, ковры, шелковые ткани. Наряду с отходом от традиций античного искусства и увлечением роскошью богатство материала, употребляемого для изготовления предметов мебели, стало преобладать над изяществом и красотой ее форм.

Мебель Европы

Тема 3

Романский стиль в мебели

Романский стиль господствовал в Европе до начала XIII века. Мебель, которой пользовалась основная часть населения в эту эпоху, была проста и даже примитивна. Основное распространение получили грубые столы, табуреты на трех и четырех ножках, скамьи. Первое место среди предметов обихода принадлежало сундуку, который использовался как стол, стул, кровать, а в основном как шкаф. Сундук сохранил свое назначение вплоть до XVIII века. Мебель для сидения (кресла, скамьи) делали из наборов точеных стержней. Помимо обычных стульев и кресел на четырех ножках был распространен точеный треногий табурет. Мебель окрашивалась в яркие цвета. Материалом для изготовления мебели служили ель, кедр и дуб. Мебель романского стиля встречалась в домах крестьян вплоть до XVIII века и даже в XX веке частично сохранила его основные черты. С течением времени народная мебель несколько облегчает пропорции, освобождаясь от излишнего запаса материала.

Тема 4

Готический стиль в мебели

С XIII века сначала в архитектуре, а затем в мебели распространяется готический стиль. Формы мебели повторяют формы архитектуры в виде тонких колон и орнамента. Появляется филенчатая мебель с обильной резьбой. Особое развитие мебельное дело получает в XV веке на севере Франции, в городах Фландрии. Сиденья стульев приобретают разнообразные формы — круглую, прямоугольную, многогранную. Готический стиль в мебели характеризуется

значительными местными различиями. Наибольшим изяществом пропорций, украшений, а также соразмерностью частей отличалась французская мебель.

Тема 5

Мебель эпохи возрождения

Возникший во второй половине XV века в Италии стиль Возрождения проникает во Францию и Испанию, а затем Фландрию. В развитие мебели и декоративного искусства Возрождения Италии. Выделяют два основных периода: раннее Возрождение (XIV—XV века) и Высокое (позднее) Возрождение (XVI век).

В эпоху раннего Возрождения в борьбе с готическими формами на классической основе создаются новые каноны. Новое искусство возникает во Флоренции. В эпоху раннего Возрождения центрами мебельного искусства также являлись Болонья, а затем Сиена.

Мебель этого периода отличается простотой форм и деталей. В стульях и креслах господствует прямая линия. Большое значение придается профилировке изделий, возрождаются классический акант и другой растительный орнамент, а также изображения животных.

Мебель Высокого Возрождения становится богаче украшенной. Классические формы мебели приобретают большее разнообразие. Распространяются детали в виде львиных лап, масок, фигур человека и животных. В XVI веке для украшения мебели применяют разноцветную мозаику из древесины различных пород, которой покрывают не только лицевую, но и внутреннюю сторону шкафов.

Центр мебельного производства в эпоху позднего Возрождения из Флоренции перемещается в Рим, где изготавливается богато украшенная мебель (например, бюро папы Павла III).

Во французском Возрождении в XVI веке также различают два периода: первый относят к годам царствования Франциска I, второй — Генриха II. Мебель первого периода характеризуется сочетанием пропорций, близких к готическим, с итальянским орнаментом и классической профилировкой. Второй период является зрелым французским Возрождением и характеризуется распространением в формах и украшениях классических элементов. В более поздний период резьба становится богаче, с сильным рельефом.

Тема 6

Мебель в стиле Барокко

Стиль барокко из Италии распространяется по всей Европе. Сначала этот стиль появляется в Антверпене (с 1620 г.), затем проникает в Голландию (около 1630 г.), где приобретает специфические черты. В Германии он развивается после окончания тридцатилетней войны и носит сильный отпечаток влияния голландской мебели. Во Франции стиль барокко получает развитие в годы царствования Людовика XIV. Среди выдающихся мастеров мебели того

времени особое место принадлежит семейству Буль (основатель фирмы Андре-Шарль Буль и его сыновья Жан, Пьер и Карл). Часто мебель эпохи Людовика XIV называют мебелью в стиле Буль. Эта мебель при относительной простоте формы отличалась некоторой тяжеловесностью и обилием орнаментации в виде панно, композиции которых включали цветы, ленты, переплетающиеся завитки.

Тема 7

Мебель в стиле Рококо.

Во второй четверти XVIII века полностью оформился стиль рококо, который также называется стилем Людовика XV. Мебель этого периода невелика и отличается большим удобством. На сиденья кресел и диванов кладут подушки, обтянутые шелком с вытканными пасторальными сценами; орнаментом и цветами. Диваны решаются по схеме, найденной в период барокко, но средняя часть делается шире крайних и ножки расстановливаются неравномерно — средние на большем расстоянии, чем боковые. Появляются и находят широкое распространение комоды, покрытые лаком с росписью, в основном изображающей стилизованные китайские пейзажи. Для мебели периода рококо характерна светлая окраска деревянных частей, золочение и большое число бронзовых накладок.

Тема 8

Мебель Т. Чиппендейла.

Одновременно с эпохой рококо развивается деятельность выдающегося английского мастера-краснодеревца Томаса Чиппенделя, создавшего новый стиль в мебели, отличающийся большой комфортабельностью, хорошими пропорциями и изысканностью форм. Стиль Чиппенделя возник на основе голландского стиля королевы Анны, китайского мебельного искусства и достижений периода рококо во Франции. Толчком к развитию нового стиля английской мебели явился привоз больших партий красного дерева, которым заменили орех, служивший до этого основным материалом для мебели. Стулья Чиппенделя обладают характерным силуэтом, решетчатой спинкой, украшенной разнообразными узорами. В отличие от французской мебели, где фактура дерева скрыта позолотой или сплошной окраской, английская мебель покрывалась только воском, что позволяло видеть текстуру древесины. Мебель Чиппенделя нашла широкое признание не только в Англии, но и в других странах благодаря изданному им в 1754 г. альбому с образцами мебели.

Тема 9

Мебель в стиле классицизм.

Господствовавший почти в течение века стиль рококо сменился в последней четверти XVIII века новым стилем — классицизмом (рис. 11), отличавшимся четкостью и строгостью линий и форм. Во Франции мебель эпохи классицизма получила название стиля Людовика XVI. Характерным признаком классицизма в мебели является ясно выраженная конструкция. Вертикальные опоры и горизонтальные элементы ясно видны, тогда как в мебели стиля рококо места

соединений частей всегда были замаскированы резьбой, бронзовыми накладками создававшими впечатление цельного пластичного объема. На формирование стиля классицизма большое влияние оказали открытия в Помпее, а также изучение античного искусства.

Тема 10

Мебель Хепплуайта и Шератона.

В Англии в конце XVIII века Чиппенделя сменяют Хеп-плуайт и Шератон — мастера классицизма, мебель которых, особенно Шератона, отличается четкостью форм, полным отсутствием изогнутых линий и большой тщательностью в прорисовке и обработке деталей. Характерной чертой мастерства Шератона был умелый подбор древесины разных цветов. В последней четверти XVII) века в Англии появляется комбинированная мебель: бюро-кабинеты, соединенные с горками для фарфора, комоды с откидной доской для письма, соединенные с книжными шкафами.

Тема 11

Мебель в стиле Амбир

Французская революция (1789—1794 гг.) изменила вкусы новой буржуазии и вызвала появление стиля директории (1795—1799 гг.), а затем консульства (1799—1804 гг.) и амбир. В период директории появляется мебель более строгой и классической формы. Получают распространение античные детали в виде древнеримской арматуры: щитов, шлемов, копий и других элементов античного орнамента. При консульстве изогнутые линии выпрямляются и получают четкость и суховатость. Стили директории и консульства явились переходными от стиля ЛюдовикаXVI к амбиру. Основоположником стиля амбир считают художника Давида, а выразителями его — архитекторов Шарля Персье и Пьера Фонтэна. Мебель по их проектам выполнялась известным в то время мебельным мастером Жакобом. Характерными чертами стиля амбир являлся перенос на мебель античных, в особенности римских архитектурных форм (колонн, пилястров, консолей, карнизов и фриз) для членения передних сторон шкафов и комодов. Формы мебели были прямоугольны, массивны, замкнуты. Большую роль стала играть фактура материала, которую раньше скрывали за массой резных украшений и всевозможных шаблонов. Наиболее распространенным материалом служило темное, красное дерево, украшаемое бронзой, золоченной через огонь, со строго симметричными узорами. Обивали мебель синим, желтым, терракотовым сукном и шелком, по фону которого были разбросаны в шахматном порядке звезды и розетки. Мебель для сидения иногда обивали кожей.

Тема 12

Мебель в стиле Бидермайер

На смену мебели в стиле амбир пришла мебель в стиле бидермайер.

Изготавливаемая в Лондоне, Вене, Берлине Для буржуазных слоев общества, она более интимна, комфортабельна по сравнению с мебелью в стиле амбир. Были упразднены четкие тектонические членения, колонны и пилястры, скруглены

резкие очертания профилей и углов, введены мягкие изгибы спинок стульев, кресел и диванов. Вместо шелковой обивки употребляется ситец и репс, мягкие спинки и сиденья делаются из конского волоса. Стремясь придать жилищу уют, отдают предпочтение диванам и софам. В мебельных изделиях применяют мало украшений. Мебель обычно облицовывают гладкой фанерой красивой фактуры. Помимо фанеры красного дерева употребляют светлую березу, ясень, грушу и вишневое дерево.

Тема 13

Эклектика

В 20-е годы XIX века в связи с увлечением романтикой в украшении мебели появляются готические элементы, а в 30-е годы распространяется мебель, имитирующая восточные стили.

После победы буржуазии во французской революции 1848 г. вкусы меняются. Разбогатевшие банкиры, промышленники и торговцы, стремящиеся к роскоши, увлекаются эклектикой— смешением современного стиля с возрождаемыми старыми формами. Появляются всевозможные украшения, чувствуется сильное тяготение к стилю рококо, вместо ситца и репса употребляют бархатную и плюшевую обивку с бахромой. Эклектика была чуждой истинному духу того стиля, которому подражала, и потребностям современности. Эстетическая неразборчивость и вычурность особенно характерны для мебели второй империи Наполеона III.

Тема 14

Мебель Модерна.

В 90-е годы XIX века появляется стиль модерн, характерный поисками новых форм в мебели, в ее отделке и материале. Мебель стиля модерн была очень разной. Создатели этого стиля в своих решениях стремились к большей комфортности, гигиеничности, новым композициям. Мебель стиля модерн не имеет четкой, логически обоснованной архитектурной формы, для ее украшения используются асимметричные решения композиции. Красное дерево выходит из моды. Оно заменяется дубом, орехом, березой, грушей, кленом светлых тонов.

Мебель Востока

Тема 15

Мебель Японии

Образ японского дома возникает из его пространственного построения. Объемные предметы в отличие от европейской традиции появляются в интерьере лишь на время, а затем убираются в специальные шкафы. Легкие раздвигающиеся перегородки — фусума — позволяют быстро трансформировать внутреннее пространство дома, что дает возможность разнообразно использовать одно и то же, часто очень небольшое помещение в

зависимости от времени суток и потребности: ночью — спальня, днем — столовая или рабочая комната.

Другая особенность, оказавшая большое воздействие на конструкцию и эстетические свойства дома и сада, — обычай сидеть на покрытом циновками полу. Расчет на фигуру сидящего на полу человека определил в значительной мере пропорциональное решение интерьера, высоту помещений, масштаб вещей. Обычай сидения на полу не требовал специальной мебели — стульев, кресел, диванов и постоянного стола как стабильного места трапезы.

В интерьере японского дома широко распространены невысокие бумажные фонарики. Для трапезы служат лаковые сервировочные столики. В меблировке жилых помещений кровать и сейчас почти не встречается.

Характернейшая и центральная деталь интерьера то-конома — ниша, где располагаются скромные, но изысканные украшения — свиток живописи, ваза с цветами. Рядом может быть другая ниша с Z-образно расположенными полками разных уровней — тигандана.

Характер отделки японской мебели определен техникой лакирования, начало развития которой относится к VIII—X вв., а расцвет к XVII — XVIII вв. Японская мебель проста по форме, красочна, отделана прекрасной металлической фурнитурой. Широко распространены маленькие лаковые шкафчики-ларчики, в которых хранили письменные и туалетные принадлежности, игрушки.

Для японской мебели характерны неправильные, асимметричные комбинации элементов и их ритмичное повторение, изящная, основанная на естественных формах, орнаментика, высокий художественный вкус, продуманность и завершенность проработки во всех деталях, единство формы, материала и отделки. Японское искусство мебели оказывало влияние на искусство азиатских стран и Европы.

Тема 16

Мебель Китая

Китайская мебель во все времена соответствовала традиционному китайскому образу жизни. Она напрямую была связана с культурными и экономическими изменениями в стране, пройдя путь от простых до замысловатых образцов.

В древности мебель ограничивалась главным образом невысокими топчанами квадратной или прямоугольной формы, служившими столиками и кроватями, которые начали получать широкое распространение после периода Враждующих Царств (475-221 до н.э.). Комнаты застилали циновками, при входе в дом снимали обувь и садились на колени или скрещивали ноги, при этом могли облокачиваться на топчаны. Каждому гостю полагалась отдельная циновка, так как на одной циновке могли разместиться только люди равные по положению. Топчаны считались почетными местами для высокопоставленных лиц или религиозных сановников во время церемониальных обрядов. Отчеты

династии Хань (206 до н э – 220 н э) свидетельствуют, что такие приподнятые места назывались «та».

В период Троецарствия и эпоху династии Цзинь (220-420), затем в период Северных и Южных династий (420-589) в Китае появляются стулья, почти европейского образца и складные стулья, стулья в форме песочных часов, выполненные из соломы, табуреты из ротанговой пальмы, которые можно встретить повсюду и в современном Китае.

Тут прослеживается влияние иностранных торговых отношений и появления в Китае новой религии – буддизма. Во втором столетии при императоре Восточной Хань, Линди (167—189), «зарегистрированы контакты» с иностранными вещами, включая «варварское» сидение – «хучуан» (складной стул), который был обычным предметом быта среди кочевых племен в отдаленных северных и западных областях и применялся в том числе, если необходимо было сесть верхом на лошадь.

Примеры обнаруженной мебели во время археологических раскопок на местах существования царства Чу (500 до н э) демонстрируют эстетику минимализма и простоты, но некоторые образцы замечательно декоративно украшены. Тем не менее, основное, чем можно характеризовать мебель – функциональность, которая лейтмотивом проходит по всей долгой истории китайской мебели и затрагивает всем известные ширмы.

Во время переходного периода – от циновки и сидения на коленях к стулу – приподнятые платформы (топчаны) принимают на себя функции столов средней высоты. В годы правления династии Тан (618-907) табуреты, стулья разных форм, сутулые стулья, стулья со спинкой-хомут, можно встретить во всех домах состоятельных людей. Эстетика интеллигентных и образованных людей, многовековая мудрость, выразилась в элегантной, гармоничной мебели, выполненной с безупречным вкусом. Ученые ценили сущность минимализма. В качественной мебели важной была, прежде всего, естественная структура и красота натурального дерева. Простые предметы абсолютно не говорили об их дешевизне. Любимым материалом для изготовления мебели были твердые порода тропических деревьев, такие как, сандал, красное и черное дерево. Древесина тропических пород дерева стала доступной после снятия запрета на импорт в 1567 году.

Использование ценной древесины способствовало и совершенствованию навыков столярного дела. Формы отражались в деталях; кривизна, линии, высота, размер. Благодаря применению специальных лаков, китайские мастера умели придавать мебели благородный неяркий блеск. У ученых были свои специальные предпочтения. Невысокие столы из благовонной древесины сандалового дерева, вазы, подставки для ваз с цветами, безделушки, курильницы создавали изящную атмосферу в интерьере. Обязательными предметами мебели кабинетов ученых являлся письменный стол прямоугольной формы и книжный шкаф или книжные полки.

Тема 17

Мебель Северной Америки

В то время как Соединенные Штаты испытывали влияние английских стилей, некоторые районы Канады, изначально принадлежавшие Франции, подвергались влиянию французского искусства. После завоевания Британией французских колоний в 1760 году местные мастера продолжали производить привычную им мебель во французском духе. Постепенно неоклассический стиль, популярной в Америке и Великобритании, начал входить здесь в моду, хотя мебельщики, привыкшие применять французские техники, продолжали их использовать, создавая мебель по английским и американским образцам. Федеральный стиль, развившийся в Америке в конце XVIII столетия, также привлекал местных мастеров; их ярко раскрашенные изделия, по-своему интерпретировавшие простые формы этого стиля, десятилетиями не выходила из моды.

Качество и дизайн традиционной мебели североамериканского континента обычно зависели от мастерства мебельщика, наличных материалов и вкуса и доходов клиента. Многие изделия либо вовсе не отмечены влиянием последних тенденций моды, либо представляют их в очень упрощенном варианте. С другой стороны, недорогие образцы местной мебели городских мастеров часто подражали новомодным изделиям. Иногда сочетались четыре разных стилей. Например, в конце века викторианский комод мог быть поставлен на ампирные закругленные ножки.

Простые по дизайну и конструкции изделия народного стиля не отличались грубостью; детали, хоть и заметно тяжелее, чем на более дорогих образцах, не были лишены элегантности. Ремесленники использовали местные породы дерева, такие, как сосна, ясень, пекан, береза, дуб, клен, а также древесину фруктовых деревьев вишни и яблони, украшая их с помощью морения или окраски, а не фанеровки, как это любили делать городские мастера. Многие образцы такой крашеной мебели сейчас считаются относящимися к народному искусству и поэтому высоко оцениваются.

Ножки часто делались точеными, а постаменты и края имели резные детали.

Сиденья, как правило, были резные или же выполнялись из тростника, планок или тесьмы.

Мебель современная

Тема 18

Современная мебель

Мебель середины XX века, предназначенная для небольших жилых помещений, делается несколько заниженных размеров. Это дает ощущение большей высоты помещения. для шкафов характерно секционное решение. Употребляется комбинированная мебель. Применение металла для изготовления каркаса мебели позволяет добиться очень изящной тонкой формы изделия. Интересные возможности в создании мебели открываются в связи с применением пластмасс, имитирующих различные ценные породы дерева. Лаконичные формы современной мебели хорошо воспроизводятся в театральной мебели.

Практический блок

В практическом плане этот курс изучается на примере разбора фрагментов кинофильмов приведенных в теоретическом блоке дисциплины.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических заданий студентами, на протяжении всего времени обучения по данной дисциплине.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература:

Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1918 - 1930 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1931 - 1945 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1946 - 1957 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.

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

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.

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

Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.

Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965

Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013

Художники кино России: Альбом первый: справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.

Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.

Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.

Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

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 «Автомонография»

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

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

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

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»

Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»

Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «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.	«Мефисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»

Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

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

Нет данных

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «История мебели».

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека

**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

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Золотухина Алла Николаевна, кандидат искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от «23» августа 2017 г.

по специальности **54.05.02 Живопись**

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История отечественного кино» – дать представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинематографического процесса, основных школах и направлениях, формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кинематографа, своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Задачи дисциплины:

- анализ кинематографического процесса;
- обобщение закономерностей становления отечественного кинематографа;
- изучение формирования теоретических взглядов и концепций выдающихся деятелей отечественного кинематографа;
- исследование проблем стилистики и художественного мастерства;
- изучение эволюции образного языка экранных искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), её изучение осуществляется в 1-2-м семестрах, формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин специализации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущие художественно-творческие направления в киноискусстве;
- особенности творчества ведущих отечественных мастеров.

уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;

- определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):		124	68	56
Теоретический блок:				
Лекции		62	34	28
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		62	34	28
Самостоятельная работа:		20	4	16
Форма промежуточной аттестации – экзамен		36	–	36
ИТОГО:	акад. час.	180	72	108
	з.е	5	2	3

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (час.)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		Самост. работа
		Лекции	Практ.зан.	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России	18	8	8	2
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 1920-х гг.	18	8	8	2
Тема 3. Кинематограф 30-х гг.	16	8	8	–
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья»	12	6	6	–
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	20	8	8	4
Тема 6. Кинематограф семидесятых – первой половины восьмидесятых	20	8	8	4
Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х.	20	8	8	4
Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века	20	8	8	4
Промежуточная аттестация –	36			

экзамен				
ИТОГО:	180	62	62	20

2.3. Содержание дисциплины

Реализация учебной дисциплины «История отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) занятий и самостоятельной работы обучающихся. Проводятся просмотры фильмов.

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России	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 др.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 1920-х гг.	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х гг.	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильма. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья»	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне. Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 6. Кинематограф семидесятых – первой половины восьмидесятых	Наращение кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии» (1972), обусловившее обязательный поворот к современной тематике, к развитию производственной темы. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области 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 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала	Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
1990-х.	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), «Меня зовут Арлекино» (1988), «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), «Время танцора» (1997). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века	«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.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках дисциплины «История отечественного кино» обучающимся предлагается на добровольных началах оказывать помощь кабинетам

отечественного и зарубежного кино ВГИК в обработке поступающих материалов по фильмам и персоналиям. Также они могут подготавливать во внеучебное время недостающие монтажные листы, восстанавливать и пополнять фильмо- и видеофонд ВГИКа за счет восстановления и оцифровки недостающих фильмов, звуковых дорожек. Обучающиеся могут заниматься составлением аннотированных каталогов, заполнением картотеки электронного каталога фильмотеки ВГИК или фильмов, созданных на Учебной студии (под руководством преподавателя кафедры киноведения).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

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.
- Нехорошев Л. Драматургия фильма. – М.: ВГИК, 2009.
5. Пудовкин В. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1955.
6. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. – М.: Искусство, 1974-1976.
7. Советское кино в годы Великой Отечественной войны: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1999.
8. Советское кино семидесятых – первой половины восьмидесятых годов. – М.: ВГИК, 1997.
9. Эйзенштейн С. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956.

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. //«Вопросы киноискусства»: Сб., вып. 17. М.: 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. (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева). – М.: Искусство, 1966.
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... (кинооператоры 60-х годов). – М.: Искусство, 1968.
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. – М.: Искусство, 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. – М.: Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы. – М.: Аграф, 2006.
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. (О режиссёрах «фронтового» поколения). – М.: Искусство, 1965.
43. Нехорошев Л. Драматургия фильма. – М.: ВГИК, 2009.
44. Пятый съезд кинематографистов СССР: Стенографический отчёт // Искусство кино, 1986, № 8, 10.
45. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. – М.: Искусство, 1975.
46. Писаревский Д. Братья Васильевы. – М.: Искусство, 1981.
47. Пудовкин В. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1955.
48. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. – М.: Искусство, 1974-1976.
49. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. – М.: Искусство, 1978.
50. Райзман Ю. Вчера и сегодня. – М.: БПСК, 1969.
51. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1984.

52. Рошаль Л. Дзига Вертов. – М.: Искусство, 1982.
53. Савицкий Н. Разговор начистоту. (О фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова). – М.: БПК, 1986.
54. Смоктуновский И. Время добрых надежд. – М.: Искусство, 1979.
55. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. – М.: Искусство, 1984.
56. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. – М.: Искусство, 1991.
57. Ульянов М. Моя профессия. – М.: Молодая гвардия, 1976.
58. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.). – М.: Искусство, 1976.
59. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. – М.: Искусство, 1968.
60. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. – М.: Искусство, 1962.
61. Черкасов Н. Записки советского актёра. – М.: Искусство, 1953.
62. Черненко М. Просто Марлен. – М., 2000.
63. Шкловский В. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1976.
64. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. – М.: Искусство, 1965.
65. Эйзенштейн С. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956.
66. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. – М.: Музей кино, 2002.
67. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. – М.: Музей кино, 2000.
68. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
69. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. – М.-Л.: Искусство, 1974.
70. Юренев Р. Александр Довженко. – М.: Искусство, 1959.
71. Юренев Р. Краткая история советского кино. – М., 1967.
72. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. – М., Искусство, 1985; Часть вторая, 1930-1948. – М.: Искусство, 1988.
73. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. – М., 1986.
74. Протазанов Я. Сб. статей и материалов. – М.: Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс]
<http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. kinopoisk.ru
3. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] Режим доступа :
<http://www.imdb.com/>
4. Наше кино [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

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)

Дополнительная фильмография

1. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
2. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
3. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
4. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
5. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
6. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
7. «Окраина» (1998, П. Луцик)
8. «Брат» (1997, А. Балабанов)
9. «Остров» (2006, П. Лунгин)
10. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
11. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
12. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
13. «Бык» (2019, Б. Акопов)

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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 WINENTLTSCUPGRD 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).

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

Таблица 5

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023 г. по 21.11.2023 г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023 г. по 23.11.2023 г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023 г. по 14.11.2023 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

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

Таблица 6

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	
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	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
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	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или

	использования знаний	иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПК-13	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2.	ПК-14	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3.	ПК-17	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4.	ПСК-8.5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5.	ПСК-	Обсуждения

	8.22	Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

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

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

Обсуждение

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

Экзамен

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

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

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

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

36. Анализ фильма «Свинарка и пастух»
37. Анализ фильма «Битва за нашу советскую Украину»
38. Анализ фильма «Радуга»
39. Анализ фильма «Иван Грозный» 2 серии
40. Анализ фильма «Сельская учительница»
41. Анализ фильма «Солярис»
42. Анализ фильма «Летят журавли»
43. Анализ фильма «Страсти по Андрею» 2 серии
44. Анализ фильма «Земля»
45. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)

31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Золотухина Алла Николаевна, кандидат искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 820 от «23» августа 2017 г.

по специальности **54.05.02 Живопись**

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

История отечественного кино как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

История отечественного кино включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать детальное представление об истории отечественного кинематографа в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» изучается студентами, обучающимися по специальности «Живопись». Дисциплина «История отечественного кино» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы дисциплины «История отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов. Дисциплина строится из двух частей: теоретической (лекции) и практической (работа с фильмами и научно-справочным аппаратом). Каждая лекция влечет за собою практическую работу студентов (как коллективную, так и индивидуальную) по освоенной теме. Таким образом, теоретическая и практическая часть предлагаемой дисциплины делятся примерно в равных пропорциях. Вопросы к экзамену основаны на материале прочитанных лекций и предлагаемой им литературы и просмотренных фильмов на практических занятиях, а также на материале освоенном самостоятельно.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося по специальности 54.05.03 Живопись должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем	124	68	56

(контактные часы):			
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Э 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	18	8	8		2
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	18	8	8		2
Тема 3. Кинематограф 30-х.	16	8	8		
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малочисленности».	12	6	6		
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	20	8	8		4
Тема 6. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.	20	8	8		4
Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х –	20	8	8		4

начала 1990-х.					
Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	20	8	8		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.3. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильмы. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие

	фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья». Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне. Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 6. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14,	Наращивание кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и

ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	искусства. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии» (1972), обусловившее обязательный поворот к современной тематике, к развитию производственной темы. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области 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 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	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), «Меня зовут Арлекино»

	(1988), «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), «Время танцора» (1997). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века. Формируемые компетенции - ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	«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.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках дисциплины «История отечественного кино» студентам предлагается на добровольных началах оказывать помощь кабинетам отечественного и зарубежного кино ВГИК в обработке поступающих материалов по фильмам и персоналиям. Также они могут подготавливать во внеучебное время недостающие монтажные листы, восстанавливать и пополнять фильмо- и видеофонд ВГИКа за счет восстановления и оцифровки недостающих фильмов, звуковых дорожек. Студенты самостоятельно могут заниматься составлением аннотированных каталогов, заполнением картотеки электронного каталога фильмотеки ВГИК или фильмов, созданных на Учебной студии (под руководством преподавателя кафедры киноведения).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. 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 15.11.2023г. 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. Богомоллов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти. Триптих Сергея Параджанова. М. 1991.

16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.

59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М.-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

- Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
- База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. - М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
- Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)

27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
43. «Берегись автомобиля» (1966, Э.Рязанов)
44. «Июльский дождь» (1967, М.Хуциев)
45. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, потому что гордая была» (1967, ВЭ-1988, А.Кончаловский)
46. «В огне брода нет» (1967, Г.Панфилов)
47. «Жил певчий дрозд» (1971, О.Иоселиани)
48. «Возвращение» (2003, А.Звягинцев)
49. «Парад планет» (1984, В.Абдрашитов)
50. «Окраина» (1998, П. Луцик)
51. «Брат» (1997, А. Балабанов)
52. «Остров» (2006, П. Лунгин)
53. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
54. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
55. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
56. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

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

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

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

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

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 лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

			электронную образовательную университета.	информационно- среду

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22	
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	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-13; ПК-14, ПК-17, ПСК-8.5, ПСК-8.22
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	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или

	использования знаний	иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПК-13	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2.	ПК-14	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3.	ПК-17	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4.	ПСК-8.5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5.	ПСК-	Обсуждения

	8.22	Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

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

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

Обсуждение

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

Экзамен

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

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

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

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

36. Анализ фильма «Свинарка и пастух»
37. Анализ фильма «Битва за нашу советскую Украину»
38. Анализ фильма «Радуга»
39. Анализ фильма «Иван Грозный» 2 серии
40. Анализ фильма «Сельская учительница»
41. Анализ фильма «Солярис»
42. Анализ фильма «Летят журавли»
43. Анализ фильма «Страсти по Андрею» 2 серии
44. Анализ фильма «Земля»
45. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)

31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РОССИИ»**

Специальность
54.05.02 Живопись

Квалификация выпускника
Художник кино и телевидения по костюму

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись».

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А.
Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
<u>5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	15
<u>7. Семинары</u>	15
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	15
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	16
<u>9.1. Основная литература</u>	16
<u>9.2. Дополнительная литература</u>	16
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	17
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	17
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	18

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,
2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

1. добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,
2. выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.
3. научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1 курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. (108 астр. ч.).

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

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

Обучение должно способствовать получению следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1);

Формируемые компетенции (код компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1 - способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	Знать: основные факты и события российской истории, имена и жизненный путь главнейших ее деятелей, важнейшие исторические даты; иметь представление об основных этапах развития российского общества и Российского государства.
	Уметь: на основе исторических фактов анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе.
	Владеть: навыками самостоятельной работы с исторической литературой и источниками.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Название разделов и тем		Общая трудоем- кость (в ч.)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самост оятельн ая работа
			Лекции	Семина рские занятия	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. Нарастание 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 «непредрежденчества» 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», Яско-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 партнерство Китая и России; противоречия между Китаем и США; интеграция Индии в мировую экономическую систему; модернизационные процессы в странах Азии; усиление интеграционных процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке. § 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 2014–2023 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 2014–2023 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 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

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

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русского изобразительного искусства»

54.05.02 – Живопись (уровень специалитета)

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Форма обучения

Очная

Москва, 2023

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза Художников Москвы.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г по направлению подготовки 54.05.02 – Живопись (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств
Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины.....</u>	3
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....</u>	3
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
<u>6. Лабораторный практикум.....</u>	17
<u>7. Семинары.....</u>	17
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	17
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....</u>	19
9.1. Основная литература.....	19
9.2. Дополнительная литература.....	19
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....</u>	31
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	32
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....</u>	32

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории русской живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусств;
- изучение истории развития русского изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм русского изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров русского изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории русского изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе создания в сотрудничестве с режиссером, драматургом, композитором, оператором, звукорежиссером, другими участниками съемочной группы.

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» ставит целью развитие способности к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов.

Задачи дисциплины:

формирование

Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

Особенностью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории

создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), координируется с дисциплинами «История России», «Эстетика», «История зарубежного изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», её изучение осуществляется на 3-5-м курсах.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся обязательных профессиональных компетенций ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических (270 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (6, 8 семестры), экзамен (семестр А).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов						
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам					
			5	6	7	8	9	А
Работа с преподавателем (контактные часы):		188	34	30	34	28	34	28
Теоретический блок:								
Лекции		90	16	14	16	14	16	14
Практический блок:								
Практические и семинарские занятия		98	18	16	18	14	18	14
Самостоятельная работа		124	2	–	38	2	74	8
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен		48	–	6	–	6	–	36
ИТОГО:	акад. час.	360	36	36	72	36	108	72
	з.е	10	1	1	2	1	3	2

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Название тем	Всего часов	Виды учебных занятий		Сам. работа
		лекции	практ. зан.	
3 курс, 5-й семестр				
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства	22	4	6	12
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	24	6	6	12
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	26	6	6	14
Итого за 3 курс, 5-й семестр	36	16	18	2
3 курс, 6-й семестр				
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	28	6	8	14
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	24	6	6	12
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI вв.).	14	2	2	10
Промежуточная аттестация – зачет	6			
Итого за 3 курс, 6-й семестр	36	14	16	–
4 курс, 7-й семестр				
Тема 6. (продолжение 0) Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV - начало XVI вв.).	6	4	2	
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	14	6	8	
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.	14	6	8	2
Итого за 4 курс, 7-й семестр	72	16	18	38
4 курс, 8-й семестр				
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение.	12	6	6	–
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	10	4	4	2
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	8	4	4	–
Промежуточная аттестация – зачет	6			

Название тем	Всего часов	Виды учебных занятий		Сам. работа
		лекции	практ. зан.	
Итого за 4 курс, 8-й семестр	36	14	14	2
5 курс, 9-й семестр				
Тема 12. Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.	32	6	8	18
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	40	10	10	20
Итого за 5 курс, 9-й семестр	108	16	18	74
5 курс, семестр А				
Тема 14 -?				
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период	20	8	8	4
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	16	6	6	4
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
Итого за 5 курс, семестр А	72	14	14	8
ВСЕГО за 3-5 курсы	360	90	98	124

4. Объем

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
5 семестр (3 курс)					
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	22	4	6	-	12
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	24	6	6	-	12
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	26	6	6	-	14

Всего часов	72	16	18	-	38
6 семестр (3 курс)					
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	28	6	8	-	14
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	24	6	6	-	12
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	14	2	2	-	10
Всего часов	66	14	16		36
7 семестр (4 курс)					
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	6	4	2	-	-
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	14	6	8	-	-
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.	14	6	8	-	2
Всего часов	36	16	18		2
8 семестр (4 курс)					
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение.	12	6	6	-	-
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	10	4	4	-	2
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское	8	4	4	-	-

искусство второй половины XVIII в.					
Всего часов	30	14	14		2
9 семестр (5 курс)					
Тема 12. Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.	32	6	8	-	18
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	40	10	10	-	20
Всего часов	72	16	18		38
А семестр (5 курс)					
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период.	20	8	8	-	4
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	16	6	6	-	4
Всего часов	36	14	14		8
ИТОГО	312	90	98	-	124

2.3. Содержание тем дисциплины

2.3.1. Теоретический блок

Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.

Тема 2. Искусство Киевской Руси.

Вторая половина IX-начало XII в.

Роль религии и церкви с средневека. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. Десятичная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде.

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в Чернигове, Рязани, Смоленске, Волыни и появление других архитектурных школ. Общерусский тип культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде и др.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладного искусства. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.

Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры.

Формирование местных художественных школ.

Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов – очагов культуры. Уничтожение культурных ценностей. Прекращение каменного зодчества. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Попытки восстановления деревянного строительства и ремонт каменных храмов. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове).

Станковая живопись как ведущий вид искусства. Становление и развитие художественных школ Новгорода, Ростова, Ярославля, Твери, Пскова. Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы живописи.

Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Складывание основы русской народности. Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности. Градозащитная семантика храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.

Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.

Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.

Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание «высокого иконостаса». «Троица» Андрея Рублева.

Книжные миниатюры «Евангелия Хитрово» и «Морозовского Евангелия». Замена «звериного» стиля балканским и нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI вв.)

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).

Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в. Произведения декоративно-прикладного искусства.

Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).

Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в. Произведения декоративно-прикладного искусства.

Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени

Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция.

Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с.Красное и др.

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове).

Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство».

Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского».

Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вязьмах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.

«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.

Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение

Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в

общевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового времени.

Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство. Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центры России XVIII века. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века: Петровское время, середина XVIII в., вторая половина XVIII в. Проблема стиля. Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.

Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.

Русское искусство середины XVIII в.

Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина.

Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравак.

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.

Тема 11. Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев.

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конц XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 12. Искусство первой половины XIX в.

Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.

Введение в тему «Русское искусство XIX» века. Периодизация. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий художественный процесс. Виды и жанры, проблемы стиля (классицизм, романтизм, реализм). Музейные и частные собрания (ГТГ, ГРМ). Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г.

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампи́р 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 ампи́р. 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 13. Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевальде, 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.

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.Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема

Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театрално-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театралный художник. Искусствоведческие работы Бенуа.

К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театралные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театралные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театралные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театралный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его художественной системы. Борисов-Мусатов – яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.

Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Тема 14.

Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима

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 валаета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.

Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд.

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество “беспредметников” В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е. Татлиным “четвертого измерения”. Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение “Синий всадник”. Книга В.В. Кандинского по теории новой живописи “Ступени. Текст художника”. Планетарное назначение искусства.

Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового “яркого стиля жизни”. Архитекторы авангарда как составители “проектов грядущего счастья”. Преображение мира по законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин., М.Я.Гинзбург. Главное предложение авангарда – схема создания нового человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ.

Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные принципы и новая конструкция мира. Проект “Башни III Интернационала” В.Б.Татлина. Художник как «инициативная единица». Образ математически выверенной гармонии. Новая единица искусства – «проун» (проект утверждения нового Л.М.Лисицкого). Группа витебских художников «Уновис» (утвердители нового искусства). Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда. История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства».

Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной

России (АХРР). Лениниана И.И.Бродского. Бытовые темы картин Е.М.Чепцова. Батальная живопись М.Б.Грекова. Портреты С.В.Малютина и Г.Г.Ряжского. Новое общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны. Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули.

Создание в 1925 г. ОСТ (Общества художников-станковистов): А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров, С.А.Лабас, А.Н.Самойлов, руководитель Д.Штеренберг.

Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р.Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).

Художественные общества союзных республик: на Украине - АХЧУ, АРМУ, ОСМУ, в Белоруссии, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Выставка «Искусство народов СССР» в 1927 г. Роль АХРР в объединении советских художников и распространении искусства в массы. Распад к 1931 г. ОСТ, ОМХ, «4 искусства». Создание Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Борьба за «чистоту пролетарского искусства». Ликвидация РАПХ в 1932 г.

Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонин, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонин и др. Московская школа ксилографии В.Фаворского. Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).

Развитие советской скульптуры 20-х гг. «Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Булыжник – оружие пролетариата, 1905 год». Увековечение памяти вождя – работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гельфрейх, С.Меркуров. Портретная скульптура А.Голубкиной, В.Домогацкий, Я.Николадзе, С.Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 – 1932 гг. «Советский конструктивизм» 20-х гг. Дворец труда в Москве и др. общественные здания в Москве и Ленинграде братьев Весных. Работа А.Щусева над Мавзолеем Ленина. Конкурс здания Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.

Русское искусство в условиях эмиграции. Русский дом искусств в Берлина 20-х гг. Художественная школа А.П.Архипенко в Америке. Артель русских художников в Нью-Йорке. Персональные выставки Б.Д.Григорьева, А.П.Архипенко, Д.Д.Бурлюка, Е.Дукеля, Н.Фемина, А.Маневича. Объединения художников-эмигрантов – «Общество русских художников», группа «Через». Выставки художников-эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество М.Шагала в эмиграции «Парижская школа». Восприятие авангарда как механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х гг. Возрождение «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста,

М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И.Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк).

Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма». Формирование многонационального советского искусства. «15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма (1937)», «Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Введение Сталинских премий. Организация Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939-1940).. Создание работ о «вожде народов» В.Ефанова и Г.Шегалю, о «колхозном счастье» С.Герасимова и А.Пластова. Ведущий художник – Б.Иогансон, Лауреаты Сталинских премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др.

Праздничная жизнь 30-х гг. в работах Ю.Пименова, Дейнеки. Монументальная живопись А.Дейнеки, Е.Лансере, В.Фаворского, А.Гончарова, Л.Бруни. Школа Филонова. Эпический образ Родины в работах Н.Крымова, А.Куприна, А.Лентулова. Ритмы современности в работах Г.Нисского.. Расширение пейзажа как жанра. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина. Скульптура 30-х годов: М.Манизер, А.Матвеев, Я.Николадзе, С.Лебедева. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Школа графиков Фаворского. Иллюстрации А.Гончарова. Офорты и литографии Г.Верейского..Иллюстрации Д.Шмаринова, Е.Кибрика, С.Герасимова, Кукрыниксов, К.Рудакова, Н.Тырсы и др.

Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны.

Искусство Советской России послевоенный период

Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический – Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листов («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка, портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грабарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С. Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. Закрытие музея нового западного искусства (1948). Тема войны в «бытовом ключе» (Ю.Непринцев, В.Костецкий, А.Лактионов). Развитие историко-революционного жанра (Б.Иогансон, Ю.Тулин, Б.Угаров). Основная тема бытового жанра – мирный труд (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов). Пейзаж в гармонии с человеком в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грица. Развитие натюрморта и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в связи с восстановлением разрушенных городов. Ее внедрение в интерьеры и экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена ведущих мастеров – Дейнеки, Фаворского, П.Корина.

Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков. Политическая карикатура Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.Верейского. Натюрморты В.Конашевича. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов. Иллюстраторы русской классики – А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский и др. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль. «Перекуем мечи на орала» Вучетича. Памятник Юрию Долгорукову в Москве (С.Орлов, А.Антропов, Н.Штамм). Памятник А.С.Пушкину в Ленинграде (М.Аникушин). Массовое жилищное строительство – основная задача архитектуры. Новые материалы. Проекты новых городов. Строительство высотных домов в Москве. Открытие Академии художеств СССР (1947 г.).

Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в.

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель». Первый Всесоюзный съезд советских художников. Всесоюзная художественная выставка 1957 г. Появление новых имен в 60-е гг.: Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын и др. Выход журналов «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник». Обмен выставками с социалистическими странами. Продолжение борьбы с буржуазной идеологией. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов и др.) – мифологизация коллектива. Развитие жанра портрета, автопортрета. Восприятие современности через камерность (Т.Яблонский, Д.Жилинский). Обращение к историческому жанру для переосмысления судеб России (Г.Коржев, В.Попков, Т.Яблонская). Многочастность произведений. Развитие пейзажа: северного (Никонов, Андронов, Стожаров), философского (Е.Зверьков, Н.Ромадин), городского (Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова), концепционного (В.Сидоров). Обращение к ретроспекции. Продолжение традиций русского авангарда (И.Калинин, В.Сидур). Выставка в Манеж 1962 г. Культурный андеграунд. «Квартирные выставки».

Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.). Монументальное искусство: живопись (А.Васнецов, О.Филатчев, М.Савицкий, Н.Андронов, В.Эльконин), витраж (А.Королев, Б.Тальберг), мозаики (Н.Андронов, А.Васнецов, В.Замков). Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. Развитие графики:

станковой монументально-декоративной (А.Кютт, В.Валюс), эстампа (И.Голицина, И.Бруни, М.Митурича), иллюстраций (Д.Шмаринова, Д.Бисти). Создание мемориальных комплексов. «Поэтический документализм» скульптуры.

«Бульдозерная» выставка 1974 г. Андеграундные выставки 80-х. Легализация неформальных объединений в 90-х гг. «Соц-арт». Выставки художников-эмигрантов (О.Целкова, Э.Неизвестного, О.Рабина, Д.Краснопевцева). Появление современных иконописцев

2.3.2. Практические занятия

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

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

Предлагаемые темы практических занятий

Введение. Древнейшие истоки русского искусства

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

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений.
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.
2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.)

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubov, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.

3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись.
7. А.П.Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
9. Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы.
2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов. и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н. Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова.
6. Творчество В.Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э. Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.
3. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А.Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева.
9. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновы валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
3. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета».
5. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.
6. Лирический экспрессионизм М.З.Шагала.
7. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова.
8. Объединение «Синий всадник»
9. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грбавар и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г.Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
9. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б.Неменского.
3. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова.
4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство Советской России послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени. (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н.Ромадина, Ю.Подляского, Я.Ромаса, А.Грица.
3. 3.Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыники, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С.Орлов, М.Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов)

3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

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

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

2.3.3. Самостоятельная работа обучающегося

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

Темы для самостоятельной работы

Введение. Древнейшие истоки русского искусства.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.)

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – нач. XVII в.)

Искусство России на пороге Нового времени

Русское искусство первой четверти XVIII в.

Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

Искусство первой половины XIX в.

Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России.

Искусство тоталитарного режима

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

Искусство Советской России послевоенный период

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

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

9.1. Основная литература

1. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05315-9. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02979-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

3. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

4. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9495-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>)

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

(История русского ИЗО для продюсеров)

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.

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.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

9.2. Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л.,1990
2. Алленова М.Валентин Серов. – М.:Слово,1996
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. 1,2т.т. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М.,2000
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М.,1993

6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М.,1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия,2001
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси.- М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб:Аврора,2001
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М.,2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М.,2001
17. В.Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб: Азбука,2001
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М.,1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М.,1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М.,1999
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М.,1996
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М.,1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX в. – М.,1996
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – С-Пб., 2006
27. К.Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К.Малевич. Черный квадрат. – СПб:Азбука,2001
29. Многогранный мир Кандинского. – М.,1999
30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России 1930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры. Под ред.
33. Григоровича и Поспелова. – М., 1987.
34. Поспелов Г. Бубновы валет. – М., 1991.
35. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000
36. Рапацкая Л.А.Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М.,1995
37. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М.,1999
38. Романтизм./Сост.О.Федотова. – М.,2001
39. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М.,1996
40. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
41. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
42. Сарабьянов Д.В. Л.Попова. – М., 1992.
43. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев.- М., 1996.
44. П.Филонов. Дневник. – СПб: Азбука,2000
45. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.
46. Антология/Сост.Н.К.Гаврюшина. – М.,1993
47. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
48. Марк Шагал. Моя жизнь. – М.,1994.
49. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. М., 2006

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

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:

- ООО «Издательство Лань» (Договор №197-22-У от 24.11.22 г. и Договор №198-22-У от 24.11.22 г.);
- ООО «Айбукс» (Договор №25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г.);
- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор №201-22-У от 22.11.22 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)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История русского изобразительного искусства
54.05.03 – Графика**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<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	ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПКО-2, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций

	базы знаний	- 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 искусствоведческие 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 искусствоведению - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ (6,8 семестры) -ЭКЗАМЕН (А семестр)

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПКО-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по

анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

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

Обсуждение

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

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

Зачет

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений .
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.
2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubov, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П. Антропова и И.П. Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись.
7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Становление русского живописного пейзажа. Городские виды
Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А.Венецианов. и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н.Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова.
6. Творчество В.Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.
3. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А.Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева.
9. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.

- 2.«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
- 3.Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
- 4.Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета».
- 5.Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.
- 6.Лирический экспрессионизм М.З.Шагала.
- 7.Русский экспрессионизм П.Н.Филонова.
8. Объединение “Синий всадник
- 9.Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

- 1.Конструктивизм в архитектуре.
 - 2.Общество московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасимов, И.Э.Грабарь и др.).
 - 3.Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
 - 4.Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
 - 5.Формирование многонационального советского искусства
 - 6.Ритмы современности в работах Г.Нисского..
- Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
- 7.Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
 - 8.Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны.

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
- 2.Новаторская роль Б.Неменского.
- 3.Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова.
- 4.Скульптура военных лет. Портретный жанр (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство Советской России послевоенный период.

- 1.Основная тема бытового жанра послевоенного времени. (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов).
- 2.Развитие пейзажа в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грица.
- 3.Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верецкий, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыники, Д.Шмаринов, В.Фаворский)

4. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С.Орлов, М.Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.

2. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.
4. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота.
8. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
3. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова.
2. Позднеромантический пейзаж. И.Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В.Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.
8. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
9. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. .

2. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А.Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
7. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
6. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б.Пророков, Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева, Г.Верейского)
3. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов.

4. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыники, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русской литературы»

Специальность

54.05.02 - Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина

Содержание

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

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

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

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий	ОПК-4.1. Знает логику и этапы научного познания; современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности ОПК-4.2. Умеет осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; анализировать и систематизировать полученную информацию; использовать в профессиональной деятельности информационные коммуникационные технологий.
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-5.1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего авторского художественного проекта в контексте культурно-исторического разреза в рамках развития стилей и направлений изобразительных искусств. ОПК-5.2. Формулирует особенности авторской трактовки фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства с учетом культурно-исторического контекста развития стилей и направлений

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 ак.час. (108 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	62								
Теоретический блок:									
Лекции	62							34	28
Консультации									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	40							32	8
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Экзамен (конт. часы)									
Форма промежуточной аттестации в форме экзамена	42							6 3а	36 Э
Всего часов	144							72	72

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

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

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

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

ХІХ – начала ХХ века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.					
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.		4			
3. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		4			
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		4			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		4			
3. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца ХХ века.		4			
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХІ ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		4			
2. Жанровая литература в России		4			

XXI века					
		62			40

2.2.2. Содержание дисциплины

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

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

		новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание <i>«Маленьких трагедий»</i>. Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: <i>«Пиковая дама»</i>, <i>«Метель»</i>, <i>«Гробовщик»</i>. Неосентиментализм в рассказе <i>«Станционный смотритель»</i>. Роман <i>«Капитанская дочка»</i>: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. 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.
УК-5	<u>Тема 3.</u> 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.		
УК-5	<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.
УК-5	<u>Тема 5.</u> Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В.	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,

	Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	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

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

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

		Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпитафии в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротivления злу насилием. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть «Смерть Ивана Ильича». Страх эроса в повести «Крейцеров соната». Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе «Отец Сергей». Драматургия Толстого. «Воскресение» как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого. 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.
УК-5	<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 садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий народа в сказке «<i>Коняга</i>». Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка». Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ «<i>Тупейный художник</i>». Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Некуда». Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман «<i>Бедные люди</i>». Макар Деушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» «<i>Двойник</i>», интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман «<i>Белые ночи</i>». Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе «<i>Записки из мертвого дома</i>». Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман «<i>Униженные и оскорбленные</i>». Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. «<i>Записки из подполья</i>» как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное

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

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

		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. Футиризм 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: «Петербург» А. Белого, «Огненный ангел» В. Брюсова, «Мелкий бес» 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 («Молох», «Поединок»); образ «естественного человека» в повести «Олеся», мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе «Гранатовый браслет». Натурализм в прозе Куприна («Яма», «Наталья Давыдовна»). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к «Жизни Арсеньева»). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы «Руся», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман «Санин»). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: «Отравленная совесть», «Бабы и дамы».
УК-5	<u>Тема 8.</u> 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.	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

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

		Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин» ...). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни («Люблю», «Про это»), неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы. Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульта, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души («Сокровенный человек»). Роман «Чевенгур» как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть «Котлован». Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть «Ювенильное море»: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести «Джан». Философия любви («Фро», «Возвращение», «Афродита»), отдельное и общее существование человека. 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.
УК-5	<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.		

УК-5	<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).
УК-5	<u>Тема 11.</u> «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.	Основные концепты «деревенской прозы» (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов). Бытие мифа в структуре произведений этой темы. Творчество В. М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Проблема творческой эволюции, движение к символу и мифу в поздних произведениях. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. Трансформация «положительного героя» в прозе Д. Гранина, Ч. Айтматова. «Городские повести» Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова («Утиная охота» и др.). Проза Л. Леонова.
УК-5	<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» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабеля, Пильняка, Платонова, Булгакова и освоение литературы эмиграции – Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, С. Довлатова, И. Бродского и др. Возникновение русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова,

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

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

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

Тексты по русской литературе

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

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

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

3.1.2. Дополнительная литература

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

10. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.
11. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

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

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

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

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

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

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

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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)

Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КИНОДРАМАТУРГИЯ

Специальность 54.05.02 Живопись

**Специализация программы специалитета: Художник кино и телевидения,
художник комбинированных съемок»**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 10. Специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок»

Разработчик: Антонова Е.А. преподаватель кафедры драматургии.

С учетом рекомендаций ОПОП.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол №1 от 30 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	12
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	13
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – объяснить основные законы построения кинопроизведения, показать взаимосвязи главных компонентов кинодраматургии (изображения, звука, композиции, сюжета, образной системы, темы и идеи произведения).

Задачи дисциплины:

- сформировать знание основ сценарного мастерства, драматургических законов построения фильма;
- дать целостное представление о поэтике фильма как о системе кинематографических средств выражения;
- сформировать умение построения сценария;
- выработать умение рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру, как единство формы и содержания;
- сформировать у обучающихся практические навыки работы над киносценарием;
- научить системному анализу кинопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Кинодраматургия» предназначена для обучающихся специалитета по специальности (специализация программы специалитета – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули), и преподается в семестре В.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессионально-специализированной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

-способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства (ПСК-9.5);

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов							
		Всего	6 курс В том числе по семестрам:						
			В	С					
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:									
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции		30	30	-					
Практические занятия				-					
Индивидуальные занятия									
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		36	36						
Выполнение творческого задания									
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6	6	-					
ИТОГО:	акад. час.	72	72	-					
Общая трудоемкость	з.е.	2	2	-					

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Предмет теории кинодраматургии	2,5	—	—	3	5,5
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	2,5	—	—	3	5,5
Тема 3. Движущееся изображение	2,5	—	—	3	5,5
Тема 4. Звучащее изображение	2,5	—	—	3	5,5
Тема 5. Сценарий как вид литературы	2,5	—	—	3	5,5
Тема 6. Композиция фильма	2,5	—	—	3	5,5
Тема 7. Сюжет фильма	2,5	—	—	3	5,5
Тема 8. Образ фильма	2,5	—	—	3	5,5
Тема 9. Жанр фильма	2,5	—	—	3	5,5
Тема 10. Экранизация литературного произведения	2,5	—	—	3	5,5
Тема 11. Идея фильма	2,5	—	—	3	5,5
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2,5	—	—	3	5,5
Промежуточная аттестация – зачет				3	6
Итого за семестр	30	—	—	36	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* структуру и процесс создания киносценария, стадии его производственной разработки; иметь представление о кинодраматургии как о целостной системе взаимосвязанных компонентов фильма;
- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм; разрабатывать сценарий совместно со сценаристом; работать в группе над сценарным замыслом,
- *владеть* основными терминами теории кинодраматургии; навыками анализа драматургии фильма, включая его сценарную основу; написания малых сценарных форм.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Теория кинодраматургии как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, Г.Александрова «Будущее звуковой фильмы».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С.Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и «эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический расчет построения сюжета как следствие подчиненности коммерческому успеху фильма.

Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции. Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма

Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Фабула как сюжетная схема произведения, его событийная основа. Взаимоотношение фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжет в современном кино. Понятие сценарного, «драматургического хода».

Действие как составная часть сюжета. Действие внешнее и действие внутреннее. Мотивировка действия. Виды мотивировок. Перипетия – переход действия в его противоположность, неожиданный поворот. Конфликт как основная пружина действия. Понятие драматургического конфликта. Этапы развития конфликта. Виды драматургических конфликтов.

Сюжетные мотивы и ситуации. Классификация сюжетов.

Образ персонажа. Соотнесенность образа, характера и личности. Виды характеров. Способы ее раскрытия личности в сюжете фильма.

Виды сюжета в кино. Параметры отличия видов киносюжета. Драматический, эпический, повествовательный, лирический виды сюжета в кино.

Понятие авторского кино. «Авторский фильм» как выражение сугубо личного взгляда художника на мир. «Нарушение» драматургических канонов в авторском кино.

Синтетический сюжет как сочетание в одном киносюжете драматических,

лирических и эпических действий.

Киноновелла как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Принципы новеллистического построения сюжета.

Тема 8. Образ фильма

Образ целого как содержание сюжета фильма и как форма его идеи. С. Эйзенштейн об образе произведения. Образ и понятие. Составляющие образа. Признаки художественности образа. Образ героя – личность – характер – типаж. Соотнесенность образов всех персонажей. Образы пространства и времени.

Тема 9. Жанр фильма

Жанр как угол зрения автора и зрителей на предмет изображения и обусловленная им система выразительных свойств формы фильма. Аристотель о жанрах. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие.

Соотношение жанров и видов киносюжета.

Характеристика конкретных киножанров – особенности построения, разновидности. Виды жанровых образований: жанры чистые и жанры смешанные.

Отличие жанра и стиля.

Тема 10. Экранизация литературного произведения

Фильм-экранизация как образ литературного произведения. Виды экранизаций: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение. Характерные черты каждого вида. Достоинства и недостатки различных способов экранизации литературных произведений.

Тема 11. Идея фильма

Идея фильма как содержание всей образной структуры фильма. Тема как первоначальный момент авторской концепции.

Формы и виды идеи фильма: идея-замысел; идея, воплощенная в фильме; идея в восприятии ее зрителем; идея – главная мысль фильма.

Идея истинная и идея ложная. Художественная идея как дар.

Тема 12. Обзор теоретической части курса

Драматургические компоненты, их взаимосвязь. Развитие идеи во всех компонентах. Ответственность художника перед аудиторией. Талант и мировоззрение автора фильма. Кинопроизведение как феномен культуры.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение литературы по вопросам кинодраматургии;
- конспектирование ряда статей по теории драматургии;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- чтение сценариев;
- выполнение творческих работ – написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения

программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.1. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.

22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Слип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фаб-уле в кино», «Об основах кино». – М.: Наука, 1977.
28. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
29. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
30. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносцена-рии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

в) Фильмография

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

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

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

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

Тема 3. Движущееся изображение

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

Тема 4. Звучащее изображение

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

Тема 6. Композиция фильма

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

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К. Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн),

«Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т. Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Странные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
<http://dramaturgija-20-veka.ru/>

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

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

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

по дисциплине

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

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ПСК- 9.5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПСК- 9.5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПСК- 9.5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о процессе создания киносценария, стадиях его производственной разработки; – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм	ПСК- 9.5
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 (критических статей, рецензий) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов кинодраматургии и мастерства кинодраматурга – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия – степень готовности к участию в лекциях-обсуждениях
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– 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 об особенностях работы кинодраматурга в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных форм современного аудиовизуального искусства, – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию игровых фильмов, иных форм современного аудиовизуального искусства,
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ драматургии кино и фактического материала Зачет с оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- выполнение творческих заданий
- зачет с оценкой.

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

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

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

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

Выполнение творческих заданий

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

Зачет с оценкой. Состоит из 2 частей:

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

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

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

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Мастерство художника кино и телевидения»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составители – профессор Кислых В.И.
профессор Донсков В.А.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО специалитета по специальности 54.05.02 «Живопись», утверждённого приказом Министерства образования и науки приказ № 1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства художника протокол № 1 от «25» сентября 2023 года

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

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

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная *цель* дисциплины «Мастерство художника кино и телевидения» – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, связанных со спецификой профессии художника комбинированных съемок.

Задачи дисциплины:

- изучение истории возникновения и развития изобразительно-декорационного искусства;
- ознакомление обучающихся с последовательностью творческого и технологического процесса создания кино- и телефильма, его изобразительного решения
- овладение умением реализации изобразительными средствами идеи авторского произведения и своего творческого замысла;
- формирование умения определять особенности изобразительного решения фильма в зависимости от жанра и характера драматургии и реализовывать его средствами своего искусства в изобразительной экспликации, эскизах натурных или павильонных декораций, в технологической разработке и подготовительных чертежах для постройки кинодекорации;
- изучение методики работы по воплощению авторского и постановочного замысла фильма режиссером, художниками, оператором в процессе подготовки к съемкам и в съемочном периоде;
- формирование навыков глубокого изучения материалов, необходимых для полноценного решения образных задач постановки фильма;
- освоение производственной технологии разработки и постройки декораций в полном объеме (экспликации, эскизы, макеты, чертежи, игровые фоны и т.п.);
- выработка умения пользоваться современными коммуникационными средствами при разработке кинодекораций, архитектурных элементов игрового реквизита и техники;
- воспитание обучающихся в духе коллективного творчества, глубокого уважения к труду своих коллег, понимания координации деятельности мастеров кино в создании единого художественного произведения;
- развитие у обучающихся творческой инициативы, умения нестандартно мыслить, образно воплощать средствами своего искусства существо драматургии и игрового пространства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Мастерство художника кино и телевидения» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), является основной профилирующей дисциплиной, составляет академическую основу подготовки художника комбинированных съемок к самостоятельной творческой работе в кинематографии и на телевидении, её изучение осуществляется на 1-6-м курсах.

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

Специфика вуза и серьезный профессиональный подход к освоению образовательной программы предъявляют к абитуриенту определенные требования

первоначального уровня подготовки. Это отражено в программе творческих вступительных экзаменов по композиции, рисунку, живописи и собеседования.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных (УК-1, УК-2, УК-3, УК-5), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7), обязательных профессиональных (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3) компетенций (Табл. 1-3).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.4. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.5. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.). УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

Таблица 2

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном

Категория общепрофессиональ- ных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	научно-технического прогресса	фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Категория общепрофессиональ- ных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	деятельности	
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности	ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК 7.1. Владеет навыками использования современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Таблица 3

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен с использованием научно-исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1. Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2. Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2. Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- характер творческой работы художника кино и телевидения;
- историю профессии художника кино и телевидения;
- историю кинодекорационного искусства;
- инструментарий художника комбинированных съемок;
- структуру выразительных средств, основные технологические приемы и возможности изобразительных искусств, применяемые для создания образной среды аудиовизуальных произведений;

уметь:

- создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности;
- формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания;
- осуществлять углубленный анализ драматургического материала – сценария или литературного первоисточника (очерка, рассказа, повести, романа);
- системно работать над текстом, с учетом замечаний сценариста или режиссера, делать по ходу пометки относительно места действия, времени года, состояния природы, описание персонажей и т.д.;
- использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении;
- различать стилистические и жанровые особенности в изобразительном искусстве, литературе, кинематографе;
- применять знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры при разработке изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений;
- работать по сбору необходимого иконографического материала в библиотеках, музеях, фото-кинохранилищных архивах;
- использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении;
- уметь совместно с продюсерской группой составить план строительства павильонных и натурных декораций с учетом технологических особенностей и материалов;

владеть навыками:

- использования всего спектра выразительных возможностей изобразительных искусств для построения пространства, создания и характеристики персонажей, среды и атмосферы действия;
- составления описания работ и предварительной сметы по всем этапам разработки и постройки декораций, формирования на основе всей полученной информации производственной «сетки» с учетом количества места действия, обстановочного и игрового реквизита, мебели, игрового транспорта, спецприспособлений и спецэффектов;
- организации своего труда, проведения самостоятельной творческой работы, оценки результатов своей профессиональной деятельности;
- работы с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе;
- привлечения для консультаций необходимых специалистов по архитектуре, вооружению, костюму, транспорту;
- работы с научной литературой, анализа и интерпретации информации из различных источников для решения задач профессиональной деятельности;
- использования современных компьютерных технологии и программ «Фотошоп», «3Д» изометрию, «Скайп» и др.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 43 зачетные единицы, 1548 академических (1161 астрономический) часов. По дисциплине предусмотрено выполнение курсового проекта (7 семестр). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1, 3, 5, 7 семестры), экзамен (2, 4, 6, 8, 9, А, В семестры).

Таблица 3

Вид учебной работы	Количество часов											
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В
Работа с преподавателем (контактные часы):	785	85	70	85	70	85	75	75	70	85	70	15
Теоретический блок:												
Лекции	124	34	28	34	28	–	–	–	–	–	–	–
Практический блок:												
Практические и семинарские занятия	492	34	28	34	28	68	60	60	56	68	56	–
Индивидуальные занятия	169	17	14	17	14	17	15	15	14	17	14	15
Самостоятельная работа:	487	17	38	53	38	53	33	27	38	23	74	93
Теоретический блок	83	17	38	10	18	–	–	–	–	–	–	–
Практический блок	404	–	–	43	20	53	33	27	38	23	74	93
Курсовая работа								✓				
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен	276	6	36	6	36	6	36	6	36	36	36	36
ИТОГО акад. час.	1548	108	144	144	144	144	144	108	144	144	180	144

Вид учебной работы		Количество часов											
		Всего по уч.	В том числе по семестрам										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В
	з.е	43	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4

2.2. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий			СРС
		Контактные часы, в том числе			
		Лек- ции	Практ. зан.	Инд. зан.	
1-й курс, 1-й семестр					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств	2	2			
Тема 2. Художник кино. История возникновения профессии	4	4			
Тема 3. Кинодекорационное искусство расцвета немого кино (1926-1930 гг.)	4	4			
Тема 4. Особенности работы художника в период звукового кино	2	2			
Тема 5.Особенности восприятия изображения в кино	2	2			
Тема 6. Цвет в кино	2	2			
Тема 7. Свет и его значение в кино	4	4			
Тема 8. Художник и пространство	2	2			
Тема 9. Инструментарий художника	2	2			
Тема 10. Ф.С. Богородский. Жизнь и судьба по книге «Автобиография»	2	2			
Тема 11. История создания художественного факультета ВГИКа	2	2			
Тема 12. Кинокомпозиция. Основы образного мышления	4	4			
Тема 13. Тонально-колористическая среда	2	2			
Тема 14. Кинодекорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)	2	2			
Тема 15. Выполнение семестрового практического задания №1	27		18	9	
РАЗДЕЛ 2.					
Тема 16. Выполнение семестрового задания № 2	27		18	9	
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6				
Итого за 1-й курс, 1-й семестр	108	34	34	17	17
1-й курс, 2-й семестр					

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			СРС
		Лек- ции	Практ. зан.	Инд. зан.	
РАЗДЕЛ 3.					
Тема 17. Кинодекорационное искусство в период освоения и развития цветного кино (1945-1953 гг.)	2	2			
Тема 18. Отличие раскадровки от экспликации	2	2			
Тема 19. Коллективный характер кинопроизводства и место художника кино в съемочной группе	4	4			
Тема 20. Литературный сценарий – основа киносценарии	2	2			
Тема 21. Замысел и его воплощение в изо-декорационном решении фильма	2	2			
Тема 22. Планировка и чертежи. Организация архитектурного пространства художником кино	2	2			
Тема 23. Угол изображения точки съемки в планировке	2	2			
Тема 24. Понятие «кадра» и современные форматы экрана	2	2			
Тема 25. Этика поведения художника и круг его обязанностей в киносценарии	2	2			
Тема 26. Основные этапы создания фильма	2	2			
Тема 27. Жанр в литературе, живописи и кино	2	2			
Тема 28. Умение читать. Анализ современной литературы малой формы (повесть, новелла, рассказ)	2	2			
Тема 29. Стилизованный фильм	2	2			
Тема 30. Замысел в кино, стиль, жанр и средства образного решения	4	4			
Тема 31. Выполнение семестрового практического задания	48		32	16	
Промежуточная аттестация – экзамен	36				
Итого за 1-й курс, 2-й семестр	144	28	28	14	38
<i>2-й курс, 3-й семестр</i>					
РАЗДЕЛ 4.					
Тема 32. Сбор иконографического материала	2	2			
Тема 33. Работа с режиссерским сценарием	2	2			

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			СРС
		Лек- ции	Практ. зан.	Инд. зан.	
Тема 34. Решение среды в историческом фильме	2	2			
Тема 35. Образ и деталь в кино	4	4			
Тема 36. Понятие «комплексная декорация» в павильоне и на натуре	2	2			
Тема 37. Навыки архитектурного планирования и черчения	2	2			
Тема 38. Бутафория в кинопроизводстве					
Тема 39. «Фактура» в декорации					
Тема 40. Компьютерная графика в современной киноиндустрии. Анализ лучших фильмов	2	2			
Тема 41. Экранизация в кино. Достижения и просчеты	2	2			
Тема 42. Спецэффекты в кино	2	2			
Тема 43. Понятие «обстановочный реквизит» в декорации	4	4			
Тема 44. Изготовление «игрового реквизита» в кино	2	2			
Тема 45. Русская литературная классика в экранизации	2	2			
Тема 46. Умение анализировать	2	2			
Тема 47. Выполнение практического семестрового задания	54		36	18	
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6				
Итого за 2-й курс, 3-й семестр	144	34	34	17	53
2-й курс, 4-й семестр					
РАЗДЕЛ 5.					
Тема 48. Сложнопостановочное кино. Фантастика, сказка, эпос	2	2			
Тема 49. Понятия «бюджет» и «смета» в кинопроизводстве	2	2			
Тема 50. Декорации для трюковых съемок и особенности в работе художника-постановщика	2	2			
Тема 51. Понятие «экшн» в кино и работа художника в фильмах-катастрофах и блокбастерах	2	2			
Тема 52. Особенности работы художника-постановщика на государственных и коммерческих	2	2			

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			СРС
		Лек- ции	Практ. зан.	Инд. зан.	
студиях					
Тема 53. Разработка «персонажей». Типаж, образ, эскиз, костюм	2	2			
Тема 54. Режиссерская раскадровка	4	4			
Тема 55. Трансформация павильонной декорации в кино и телесериалах	2	2			
Тема 56. «Фоны» и «задники» в павильоне. Типы фонов, расчеты и установка	2	2			
Тема 57. Забытые имена. Рассказ о художниках кино разных лет	2	2			
Тема 58. Вспоминая учителей. Рассказ о выпускниках первого набора ВГИКа (1938-1943 гг.)	2	2			
Тема 59. Современное состояние киностудийного дела в России. Обзор и анализ фильмов	2	2			
Тема 60. Фильмы – призеры национальных премий и зарубежных кинофестивалей	2	2			
Тема 62. Разметка декораций в павильоне. Основные принципы	2	2			
Тема 63. Композиционное решение стены и оформление. Развеска и экспозиция	2	2			
Тема 64. Выполнение семестрового практического задания	48		32	16	
Промежуточная аттестация – экзамен	36				
Итого за 2-й курс, 4-й семестр	144	28	28	14	38
<i>3-й курс, 5-й семестр</i>					
РАЗДЕЛ 6.					
Тема 65. Выполнение семестрового практического задания					
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6				
Итого за 3-й курс, 5-й семестр	144	–	68	17	53
<i>3-й курс, 6-й семестр</i>					
РАЗДЕЛ 7.					
Тема 66. Выполнение семестрового практического задания		–	64	16	–
Промежуточная аттестация – экзамен	36				
Итого за 3-й курс, 6-й семестр	144	–	60	15	33

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			СРС
		Лек- ции	Практ. зан.	Инд. зан.	
<i>4-й курс, 7-й – 8-й семестры</i>					
РАЗДЕЛ 8.					
Тема 67. Выполнение курсовой работы (малый диплом)	165		132	33	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (7-й семестр),	6				
экзамен	36				
Итого за:					
7-й семестр		–	60	15	27
8-й семестр		–	56	14	38
4-й курс	42	–	116	29	65
<i>5-й курс, 9-й семестр</i>					
РАЗДЕЛ 9.					
Тема 68. Выполнение семестрового практического задания	165		132	33	
Промежуточная аттестация – экзамен	36				
Итого за 5-й курс, 9-й семестр	144	–	68	17	23
<i>5-й курс, семестр А</i>					
РАЗДЕЛ 10.					
Тема 69. Выбор темы и подбор материала для НИР	80		64	16	
Промежуточная аттестация – экзамен	36				
Итого за 5-й курс, семестр А	180	–	56	14	74
<i>5-й курс, семестр В</i>					
РАЗДЕЛ 11.					
Тема 70. Подготовка материала для выхода на преддипломную практику					
Промежуточная аттестация – экзамен	36				
Итого за 5-й курс, семестр В	144	–	–	15	93
ВСЕГО за 1-6-й курсы	1548	124	492	169	487

Структура дисциплины

Семестр	Разделы дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			лекции	практические занятия	Индивидуальные	
1	Раздел I.		36	18	9	9
1	Раздел II.			18	9	9
2	Раздел III.		32	32	16	37
3	Раздел IV.		36	36	18	18

4	Раздел V.		32	32	16	37
5	Раздел VI.			72	18	18
6	Раздел VII			64	16	39
7,8	Раздел VIII.			132	33	61
9	Раздел IX.			72	18	27
10	Раздел X.			64	16	38
11	Раздел XI.				17	28
Итого по дисциплине:	Часов	72	136	540	169	317
	Зач.единиц	2				

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции и Сем.	Инд.	Практ. Лабор.	Семинары	Всего часов по теме
Семестр 1. Раздел 1					
Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств	2				2
Тема 2. Художник кино. История возникновения профессии	4				4
Тема 3. Кинодекорационное искусство расцвета немого кино (1926-1930 гг.)	4				4
Тема 4. Особенности работы художника в период звукового кино	2				2
Тема 5. Особенности восприятия изображения в кино	2				2
Тема 6 Цвет в кино	2				2
Тема 7. Свет и его значение в кино	4				4
Тема 8. Художник и пространство	2				2
Тема 9. Инструментарий художника	2				2
Тема 10. Ф.С. Богородский. Жизнь и судьба по книге «Автобиография»	2				2
Тема 11. История создания художественного факультета ВГИК	2				2
Тема 12. Кинокомпозиция. Основы образного мышления	4				4
Тема 13. Тонально-колористическая среда	2				2
Тема 14. Кинодекорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)	2				2
Тема 15. Выполнение семестрового практического задания №1		9	18		27

Наименование тем	Очная форма обучения				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции и Сем.	Инд.	Практ. Лабор.	Семинары	Всего часов по теме
Семестр 1 Раздел 2.					
Тема 16. Выполнение семестрового задания № 2		9	18		27
Семестр 2. Раздел 3.					
Тема 17. Кинодекорационное искусство в период освоения и развития цветного кино (1945-1953 гг.)	2				2
Тема 18. Отличие раскадровки от экспликации	2				2
Тема 19. Коллективный характер Кинопроизводства и место художника кино в съемочной группе	4				4
Тема 20. Литературный сценарий-основа кинодраматургии	2				2
Тема 21. Замысел и его воплощение в изо-декорационном решении фильма	2				2
Тема 22. Планировка и чертежи. Организация архитектурного пространства художником кино	2				2
Тема 23. Угол изображения точки съемки в планировке	2				2
Тема 24. Понятие «кадра» и современные форматы экрана	2				2
Тема 25. Этика поведения художника и круг его обязанностей в киностудии	2				2
Тема 26. Основные этапы создания фильма	2				2
Тема 27. Жанр в литературе, живописи и кино	2				2
Тема 28. Умение читать. Анализ современной литературы малой формы (повесть, новелла, рассказ)	2				2
Тема 29. Стилизованный фильм					
Тема 30. Замысел в кино, стиль, жанр и средства образного решения	4				4
Тема 31. Выполнение семестрового практического задания		16	32		48
Семестр 3. Раздел 4.					

Наименование тем	Очная форма обучения				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции и Сем.	Инд.	Практ. Лабор.	Семинары	Всего часов по теме
Тема 32. Сбор иконографического материала	2				2
Тема 33. Работа с режиссерским сценарием	2				2
Тема 34. Решение среды в историческом фильме	2				2
Тема 35. Образ и деталь в кино	4				4
Тема 36. Понятие «комплексная декорация» в павильоне и на натуре	2				2
Тема 37. Навыки архитектурного планирования и черчения	2				2
Тема 38. Бутафория в кинопроизводстве	2				2
Тема 39. «Фактура» в декорации	2				2
Тема 40. Компьютерная графика в современной киноиндустрии. Анализ лучших фильмов	2				2
Тема 41. Экранизация в кино. Достижения и просчеты	2				2
Тема 42. Спецэффекты в кино	2				2
Тема 43. Понятие «обстановочный реквизит» в декорации	4				4
Тема 44. Изготовление «игрового реквизита» в кино	2				2
Тема 45. Русская литературная классика в экранизации	2				2
Тема 46. Умение анализировать	2				2
Тема 47. Выполнение практического семестрового задания		18	36		54
Семестр 4. Раздел 5.					
Тема 48. Сложнопостановочное кино. Фантастика, сказка, эпос	2				2
Тема 49. Понятие «бюджет и смета» в кинопроизводстве	2				2
Тема 50. Декорации для трюковых съемок и особенности в работе художника-постановщика	2				2
Тема 51. Понятие «Экшн» в кино и работа художника в фильмах-«катастрофах» и «блокбастерах»	2				2

Наименование тем	Очная форма обучения				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции и Сем.	Инд.	Практ. Лабор.	Семинары	Всего часов по теме
Тема 52. Особенности работы художника-пост. на государственных и коммерческих. студиях	2				2
Тема 53. Разработка «персонажей». Типаж, образ, эскиз, костюм.	2				2
Тема 54. Режиссерская раскадровка.	1				1
Тема 55. Трансформация павильонной декорации в кино и телесериалах	2				2
Тема 56. «Фоны» и «задники» в павильоне. Типы фонов, расчеты и установка	2				2
Тема 57. Забытые имена. Рассказ о художниках кино разных	2				2
Тема 58. Вспоминая учителей. Рассказ о выпускниках первого набора	2				2
Тема 59. Современное состояние кинодекорационного дела в России. Обзор и анализ фильмов	2				2
Тема 60. Фильмы – призеры национальных премий и зарубежных кинофестивалей	2				2
Тема 62. Разметка декораций в павильоне. Основные принципы.	2				2
Тема 63. Композиционное решение стены и оформление . Развеска и	2				2
Тема 64. Выполнение семестрового практического задания		16	32		48
Семестр 5. Раздел 6.					
Тема 65. Выполнение семестрового практического задания		18	72		90
Семестр 6. Раздел 7.					
Тема 66. Выполнение семестрового практического задания		16	64		80
Семестры 7,8. Раздел 8.					
Тема 67. Выполнение курсовой работы (малый диплом)		33	132		165
Семестр 9. Раздел 9.					
Тема 68. Выполнение семестрового практического задания.		18	72		90

Наименование тем	Очная форма обучения				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции и Сем.	Инд.	Практ. Лабор.	Семинары	Всего часов по теме
Семестр 10. Раздел 10.					
Тема 69. Выбор темы и подбор материала для НИР.		16	64		80
Семестр 11. Раздел 11.					
Тема 70. Подготовка материала для выхода на преддипломную		17			17
ИТОГО:	136	186	540		862

2.3. Содержание дисциплины

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

Теоретическая часть дисциплины осваивается в течение 1–2-го курсов (1-4-го семестров). Лекционная часть дисциплины знакомит обучающихся с особенностями искусства художественного кинематографа, историей развития отечественного кино от истоков до нашего времени. Она вскрывает специфику творческого и технологического процесса создания изобразительного строя фильма, знакомит с различными специальностями в творческом коллективе постановщиков, участвующих в создании фильма на различных этапах фильмопроизводства.

Практическая часть дисциплины включает в себя занятия по специальной композиции. Она предусматривает воспитание в обучающемся творчески мыслящего, активного художника, умеющего самостоятельно анализировать и истолковывать литературные первоисточники. Осуществляются просмотры фильмов, закрепляющие теоретические знания обучающихся, развивающие у них навыки самостоятельного анализа кинопроизведений, их изобразительного решения.

Своеобразие обучения в мастерских заключается в том, что академическое обучение тесным образом переплетается с творческой практикой, отражающей особенности работы на современных кино- и телестудиях.

Работа в учебных павильонах проводится совместно с обучающимися других творческих специальностей, в том числе по созданию постановочного проекта, учебных, курсовых фильмов, выпускных квалификационных работ.

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

Освоение дисциплины «Мастерство художника кино и телевидения» завершается выполнением и защитой выпускной квалификационной работы.

2.3.1. Теоретический блок

РАЗДЕЛ 1.

Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств

Фильм как продукт коллективных усилий творческих личностей. Роль кино в современном обществе. Его место среди других искусств. Работа в «команде» единомышленников.

Тема 2. Художник кино. История возникновения профессии

От маляров и декораторов до первых художников кино. Родоначальники профессии – художники немого российского кино. Изобретение Б. Михиным в 1910 г. системы стандартных модульных частей декорации «фундус» (набора заранее заготовленных фанерных щитов, лестничных маршей, окон, дверей и т.п.).

Тема 3. Кинодекорационное искусство расцвета немого кино (1926-1930 гг.)

Начало развития кинодекорационного искусства. Декорация как технология. Продолжение традиций русского дореволюционного кино и новые передовые на тот момент принципы строительства декораций по американской технологии.

Творчество художников: В. Егорова, А. Уткина, С. Козловского, В. Рабальса, А. Родчено, И. Махлеса, И. Шпинеля, Е. Енея, Н. Суворова, Б. Дубровского-Эшке, М. Уманского, Б. Каплуновского и др.

Тема 4. Особенности работы художника в период звукового кино

Художник кино: история возникновения профессии. Кино начала XX в. В. Егоров, Е. Еней, С. Козловский. Художники звукового кино Н. Суворов.

Тема 5. Особенности восприятия изображения в кино

Сравнительная аналогия возникновения кинематографа с появлением Интернета. Революция в сознании, восприятии и психологии человека. Влияние и кинематографа как способа передачи информации, просветительства, идеологического воспитания. Функции кинематографа, вобравшего в себя разные виды искусств: литературу, драматургию, театр, живопись, фотографию и музыку.

Тема 6. Цвет в кино

История восприятия цвета в сознании человека от наскальной живописи, египетских фресок, итальянской мозаики, византийской иконы, русской храмовой живописи, персидской книжной миниатюры, китайского рисунка по шелку и рисовой бумаге, до лубка XIX в. и движущихся картинок.

От первых опытов с цветом в кино до современной системы колоризации черно-белых старых лент.

Тема 7. Свет и его значение в кино

Значение света в организации пространства, среды, драматургии сцены. Создание светом объема, рисунка в декорации, настроения и, что особенно важно, эмоционального состояния героя, эпизода, кадра. Выражение светом разнообразного смысла, обусловленного драматургией и режиссерской задачей. Уважительное прозвище оператора «Светописец», принятое в профессиональных кругах.

Тема 8. Художник и пространство

Художники кино 70-90-х XX-XXI вв. В. Аронин, В. Юшин, А. Петров и др. Фильмы, режиссеры, премии.

Тема 9. Инструментарий художника

Средства и способы выражения изобразительного решения фильма через экспликацию, раскадровку, эскиз, чертеж, планировку.

Состав понятия «инструментарий художника кино». Вспомогательные средства: малярные выкраски, изготовление шаблонов архитектурно-декорационных деталей, эскизов мебели, «вывесок», трафаретов для обоев, «витражей», тканей и т. п. Строительство декораций, отделка, декоративное «отфактуривание», окраска, освоение павильона и обстановки интерьеров. Умение работать с драматургией, собирать изоматериал, понимать режиссерскую задачу и сотрудничать в тесном творческом контакте с оператором, художником по костюму, коллективом группы.

Тема 10. Ф.С. Богородский. Жизнь и судьба по книге «Автобиография»

Основные этапы жизни и повороты яркой судьбы Ф.С. Богородского (по книге «Воспоминания художника» и автобиографической части из книги «Автобиография»).

Тема 11. История создания художественного факультета ВГИКа

Создание в 1938 г. усилиями Ф.С. Богородского художественного факультета ВГИКа. Первые преподаватели и учителя. Создание кафедры мультипликации, возглавлявшийся И.П. Ивановым-Вано. История создания О.С. Кручининой и Л.Ю. Нови мастерской художника по костюму.

Тема 12. Кинокомпозиция. Основы образного решения

Понятие образного решения фильма. Единство стилевого, жанрового решения кинодраматургического материала, создаваемого усилиями и средствами основных творческих профессий в кино: режиссера, оператора, художника, художника по костюму и других членов съемочного коллектива.

Тема 13. Тонально-колористическая среда

Понятие «колорит» в западноевропейской живописной традиции мастеров итальянской, испанской и голландской живописи. Тонально-колористическая среда – производное от цвета и света. Более раннее проявление гармонии цвета в византийской иконе, фаюмских портретах, фресках Дионисия, иконах Рублева.

Использование цифровых компьютерных технологий при создании тонально-колористической среды в настоящее время.

Тема 14. Кинодекорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Работа художников кино в эвакуации на киностудиях в г. Алма-Ате, Ташкенте. Деятельность «Мосфильма» в эти годы, подъем патриотического начала в кино, выпуски киносборников, исторических фильмов, экранизации литературной русской классики.

Тема 15. Выполнение семестрового практического задания №1

РАЗДЕЛ 2.

Тема 16. Выполнение семестрового задания № 2

РАЗДЕЛ 3.

Тема 17. Кинодекорационное искусство

в период освоения и развития цветного кино (1945-1953 гг.)

История создания первой послевоенной цветной ленты, снятой в павильонах освобожденной от немцев Праги на киностудии «Баррандов» и

«Мосфильме» художниками М.А. Богдановым и Г.А. Мясниковым в декорациях к фильму «Каменный Цветок» режиссера А. Птушко. Продолжение работы по созданию цветных фильмов на других студиях страны. Начало изготовления и освоения цветной пленки отечественного производства, а также киносъемочной и осветительной аппаратуры.

Тема 18. Отличие раскадровки от экспликации

Раскадровка и экспликация как инструменты в работе художника.

Режиссерская раскадровка — это последовательность изображений (кадров), описывающих происходящие действия в фильме, служащая вспомогательным средством при создании фильмов, помогающая визуально представить видение режиссера. Ракурсы и крупность выбираются в соответствии с требованиями и задачами режиссера и оператора. Кадры выглядят аналогично тому, как будут сняты через объектив камеры. Это позволяет участникам съемочной группы представить, как будут сняты кадры, избежать возможных проблем и проще согласовать свои действия.

Экпликация – это цепь иллюстраций в литературной последовательности, цветовая партитура будущего фильма, в ней опускается все второстепенное, например: сцены, кадры, планы. Экпликация вводит в атмосферу будущего фильма выполняется в размерах предполагаемого кинокадра, в котором учитываются основные его качества.

Тема 19. Коллективный характер кинопроизводства и место художника кино в съемочной группе

Художественный кинематограф как синтез искусств, вобравший литературу, музыку, архитектуру, актерскую профессию, режиссуру, операторское мастерство, работу художника. Это предполагает творческую работу в коллективе постановщиков, т.е. умение работать в команде единомышленников и на команду на всех этапах производства.

Тема 20. Литературный сценарий – основа кинодраматургии

Сценарий – литературно-драматическое произведение, основа для постановки кино- или телефильма, в котором прописаны отдельные эпизоды и сцены, характеристики главных героев, основных персонажей и действующих лиц, их поступки и взаимодействие в развитии событий с целью поиска изобразительного решения.

Анализ художником комбинированных съемок объектов и сцен в пространстве и времени. Общее решение пространственной среды с учетом стиля и жанра произведения.

Тема 21. Замысел и его воплощение в изо-декорационном решении фильма

Выработка общего стиливого и образного решения. Умение творчески, а не формально раскрыть замысел драматургии в режиссерском сценарии через экспликацию, эскизы, раскадровки к сценам и отдельным эпизодам.

Тема 22. Планировка и чертежи.

Организация архитектурного пространства художником кино

Черчение и макетирование в заданном масштабе, работа со всем инструментарием, связанным с профессией архитектора, чертежника, проектировщика.

Тема 23. Угол изображения точки съемки в планировке

Черчение габаритных планировок декораций. Понятие «масштаба», «сетки» и «кальки» павильона, «миллиметровки». Современные (компьютерные) виды создания кинопланировок.

Тема 24. Понятие «кадра» и современные форматы экрана

Форматы и размеры кинокадра. История возникновения широкого и широкоформатного экрана.

Тема 25. Этика поведения художника и круг его обязанностей в киностудии

Неписанный кодекс и этика поведения, соподчиненность по вертикали. Иерархия и профессиональные обязательства, которые входят в перечень работ художника комбинированных съемок на проекте: от создания постановочного проекта, режиссерского сценария, сметы, чертежей и эскизов, выбора природы до строительства павильонных натуральных декораций, работы на съемочной площадке и т.д.

Тема 26. Основные этапы создания фильма

1. Работа со сценарием: анализ драматургии, формирование замысла и сбор иконографического материала.
2. Подготовительный период. Кинопробы. Выбор природы, начало работы над эскизами, чертежами и макетом. Начало строительства декораций.
3. Съемочный период.
4. Монтажно-тонировочный период, «озвучание, сведение».

Тема 27. Жанр в литературе, живописи и кино

Многообразие жанров на примерах известных образцов зарубежной (голландской, французской, немецкой школы XVII-XX вв.) и русской (XIX-XX вв.) жанровой живописи. Общие и отличительные признаки жанра в литературе, изобразительном искусстве и кино.

Тема 28. Умение читать. Анализ современной литературы малой формы (повести, новеллы и рассказы)

Экспликации на темы литературных произведений современных авторов: Д. Улицкой, В. Маканина, Л. Петрушевской и др.

Тема 29. Стилизованный фильм

Лабораторная и аналитическая работа коллектива постановщиков в подготовительный период. Обязательный разбор сценария. Определение жанра, стиля и общего пластического решения фильма. Сбор фото- и фотоматериала. Решение сложнопостановочных и трюковых съемок в предварительной раскадровке.

Тема 30. Замысел в кино, стиль, жанр и средства образного решения

Анализ жанров, стилизованного решения фильма от замысла на эмоциональном уровне коллективом единомышленников (за столом), придумывания стилизованного и образного ряда, сценария будущего фильма до его реализации.

Тема 31. Выполнение семестрового практического задания

РАЗДЕЛ 4.

Тема 32. Сбор иконографического материала

Возможные и доступные источники сбора иконографического материала: в музеях, библиотеках, кино- и фотоархивах и спецхранилищах. Вспомогательная литература: альбомы по живописи, архитектуре, мебели и костюму.

Опасность чрезмерного увлечения «Интернетом» и информационными «сайтами» на компьютере, т.к. это приводит к вынужденному тиражированию и побуждает действовать по шаблону, отсекая более глубинную аналитическую образную работу.

Тема 33. Работа с режиссерским сценарием

Необходимость умения художника защищать свое творческое решение, четко и ясно излагать свою позицию, быть доказательным и убедительным, уметь вести диалог, снимать конфликтные и спорные моменты в работе над сценарием в подготовительный период для выработка общего изобразительного решения будущего фильма.

Работа над режиссерским сценарием во время выбора природы и в подготовительный период: при планировке декораций, разработке чертежей, написании эскизов, изготовлении макета, раскадровке отдельных эпизодов.

Тема 34. Решение среды в историческом фильме

Анализ современного российского и зарубежного кино на исторические темы, его лучших и худших примеров. Взаимосвязь среды и действующих лиц, зависимость решения характера среды от жанра, масштаба событий, образной драматургической задачи.

Тема 35. Образ и деталь в кино

Образное видение на примерах фильмов А. Тарковского, Ф. Феллини, И. Бергмана и др.

Тема 36. Понятие «комплексная декорация» в павильоне и на натуре

Работа над сложными «комплексными» натурными и павильонными декорациями от эскизов и чертежей до реализации. Строительство разноуровневых, деревянных и разновысоких металлических конструкций с учетом ветровой нагрузки. Декорации для сложных пиротехнических, трюковых и комбинированных съемок.

Тема 37. Навыки архитектурного планирования и черчения

Необходимость обязательного взаимодействия художника с режиссером, оператором, художником по костюмам и звукорежиссером фильма при строительстве декораций, согласования общности цвето-, свето-тональной «экспозиции» всего фильма (от цвета обоев и стен в отдельной декорации до общего колористического решения всех эпизодов в фильме) с коллективом постановщиков фильма.

Необходимость согласования с оператором высоты декораций и расположения фонов за окнами, количества «отъемных» потолков и стенок, цвета фактур стен; со звукооператором – звукоизоляцию полов, высоту стен и количество потолков при записи синхронного звука в павильоне.

Тема 38. Бутафория в кинопроизводстве

Широкий спектр и набор разнообразных технических приемов при изготовлении игровой мебели и реквизита, архитектурных деталей декорации, архитектурных макетов. Изготовление повозок, карет, оружия, упряжи,

всевозможных деталей одежды (доспехов, шлемов, щитов), макетов морских судов (от галер до парусников XVI-XVIII в.), для съемок исторического фильма.

Тема 39. «Фактура» в декорации

Разнообразные технические приемы и работа в декорации со «штукатуркой», гипсом, цветом и др. отделочными материалами, входящие в понятие «фактура». Перечень работ по «отфактуриванию» декорации, включающий «паутину», «шелушение», «плесень», «подтеки», обломы и обвалы, «трафареты» и т.п.

Современные отделочные и лакокрасочные материалы: синтетические пленки, пенокартон, различные спреи, полиуретановая пена, «снег», «заморозка», декоративные самоклеющиеся пленки под «витраж», «кафель» и т.п., – используемые в съемочном процессе.

Тема 40. Компьютерная графика в современной киноиндустрии.

Анализ лучших фильмов

Анализ современных российских и зарубежных кинофильмов с использованием технологии «3D» и другой компьютерной графики.

Тема 41. Экранизация в кино. Достижение и просчеты

Опыт фильмопроизводства от первых немых лент до современных масштабных постановок русской и зарубежной классики, таких как «Отец Сергей», «Война и мир», «Анна Каренина», «Тихий Дон», «Унесенные ветром», «Великий Гэтсби», «Доктор Живаго» и др.

Тема 42. «Спецэффекты» в кино

Художник и его роль в работе над научно-фантастическим фильмом и фильмом в жанре «фэнтези», сказкой и т.п. Современные виды кинотехнологий от обычных до компьютерных: домакетка, «блуждающая маска», «компьютерная графика» в технологии «3D», «хромакей» и другое. Режиссеры, примеры, фильмы.

Тема 43. Понятие «обстановочный реквизит»

Состав обстановочного реквизита, организующего среду в декорации и фильме в целом: от мебели, разнообразных вещей, оружия, игрушек, технических приборов, элементов, воссоздающих быт и профессиональное занятие героев, до сервировки стола.

Тема 44. Изготовление «игрового реквизита» в кино

Игровой реквизит в кино, наполняющий пространство в фантастическом, приключенческом и историческом фильме, разной жанровой и стилистической направленности, начиная от Изготовление различного игрового реквизита – предметов, вещей, оригинальных технических приспособлений, космических кораблей приборов, необычного обстановочного реквизита – по чертежам и эскизам художников, дизайнеров и конструкторов.

Тема 45. Русская литературная классика в экранизациях

Анализ авторского решения в лучших образцах отечественных и зарубежных экранизаций литературной классики («Тихий Дон» по М. Шолохову, «Война и мир» и «Анна Каренина» по Л.Н. Толстому, «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову, «Белые ночи», «Идиот», «Братья Карамазовы» по Ф.М. Достоевскому).

Тема 46. Выбор темы для дипломной работы. Умение анализировать.

Умение читать и анализировать при работе над «малым» дипломом.. Предпочтение и побудительные мотивы при выборе темы дипломной работы. Лучшие дипломы последних 3-5 лет (по результатам защиты). Краткий экскурс в историю создания и анализ защиты лучших дипломных работ последних лет (от 2005 до 2010 г.)

Тема 47. Выполнение практического семестрового задания

РАЗДЕЛ 5.

Тема 48. Сложнопостановочное кино. Фантастика, сказка, эпос

Фильмы-сказки (например, «Руслан и Людмила», «Илья Муромец»), экранизации литературной классики (например, «Отец Сергей», «Война и мир», «Анна Каренина», «Тихий Дон», «Унесенные ветром», «Великий Гэтсби», «Доктор Живаго» и др., исторические (например, «Освобождение», «Андрей Рублев», «1612», «Монгол», «Адмирал»), фантастические (например, «Ночной дозор», «Обитаемый остров» и др.), фильмы-катастрофы как сложнопостановочные кинофильмы.

Работы художников-постановщиков в сложнопостановочном кино: М.А. Богданова и Г.А. Мясникова («Каменный цветок», «Хождения за три моря», «Война и мир»), А.Т. Борисова («Чайковский», «Анна Каренина» (реж. А.Зархи) и «Анна Каренина» (реж. С.Соловьева 2009 г.).

Тема 49. Понятие «бюджет и смета» в кинопроизводстве

Формирование пакета документов для фильмопроизводства, состав обоснования готовности группы к съемкам с творческой, материальной и технической сторон. Защита проекта – утверждение ансамбля основных актеров, пошив костюмов, готовность общей сметы, выбор природы и всех объектов съемок, представление эскизов и чертежей декорации, выбор игрового транспорта, изготовление игрового реквизита, подбор и дрессура животных, запись черновой фонограммы в музыкальном фильме

Тема 50. Декорации для трюковых съемок и особенности в работе художника-постановщика

Техника безопасности и правила коммутации электроприборов и пиротехнических эффектов в декорации и на «натуре».

Тема 51. Понятие «Экшн» в кино и работа художника в фильмах-катастрофах и блокбастерах

Сравнительный анализ зарубежных и российских кинолент последних лет. Сложнопостановочные, масштабные, бюджетные фильмы: «Титаник», «Троя», «Александр», «Гладиатор», «Кинг-Конг», «Спасти рядового Райана», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и др.

Тема 52. Особенности работы художника-постановщика на государственных и коммерческих студиях

Регулирование взаимоотношений художника и студии условиями договора или контракта, разрешение конфликтной или иной ситуации на законном основании.

Тема 53. Разработка персонажей. Типаж, образ, эскиз, костюм

Яркое образное решение художником персонажей в фильмах-сказках, «фэнтези», исторических и приключенческих фильмах. Работа большого

коллектива работников художественного цеха над созданием всевозможных существующих на экране чудовищ, монстров, пришельцев, механических насекомых, драконов и вампиров и т.д.

Тема 54. Режиссерская раскадровка

Раскадровка – это уточненный и дополненный фантазией художника графический режиссерский сценарий, как «план», «макет» будущего фильма или законченного отдельного эпизода. Покадровое решение фильма, рекламных роликов, телезаставок, музыкальных клипов», мультипликации и компьютерной анимации, выполненное в линейной графической манере – «стори-борд».

Тема 55. Трансформация павильонной, декораций в кино и телесериалах

Особенности выполнения технических работ при трансформации или переделке павильонной декорации на киностудии: крепление конструкции (деревянных щитов или гипсокартона по метал рейке) к полу павильона. Соединение подобной декорации в телепавильоне с резиновыми или бетонными полами только по углам (на стыках); необходимость для устойчивости застелить павильон в два слоя щитами ДСП. Работа с сантехниками при подготовке «дождевальной установки или душа» для обеспечения безопасного притока и оттока холодной, горячей воды.

Тема 56. «Фоны» и «задники» в павильоне.

Типы фонов, расчеты и установка

Размещение и установка фона в павильоне. Фоны мягкие, «писанные», фотофоны, жесткие на оргалите или МДФ, «силуэтные» фоны с подсветкой и фоны - «баннеры» на синтетической основе, изготовленные с цифровых носителей методом «фотошопа».

Тема 57. Забытые имена. Рассказ о художниках кино разных лет

Художники первой волны отечественного кинематографа: Ч. Сабинский, Е. Бауэр, Е. Старевич, М. Уманский, Ф. Богуславский, В. Аден, В. Хмелев. Художники-постановщики 60-70х годов XX в.: К. Степанов, С. Ганкин, Е. Игнатьев, Ю. Кладиенко, Ю. Пугач, В. Салимов, И. Каплан, Б. Маневич.

Тема 58. Вспоминая учителей.

Рассказ о выпускниках первого набора ВГИКа (1938-1943 гг.)

Преподаватели ВГИКа – выпускники первого набора художественного факультета 1938 года: М.А. Богданов, Г.А. Мясников, В. Васин, С. Дихтяр, С.М. Каманин, Л.И. Мильчин, П.И. Пашкевич, А.П. Сазонов

Тема 59. Современное состояние киNODEКОРАЦИОННОГО ДЕЛА в России. Обзор и анализ фильмов

Анализ кинопродукции наиболее успешных в художественном и коммерческом плане фильмов и работ кинохудожников за последние 10-15 лет (А. Толкачева, В. Аролина, С. Иванова, А. Матвейчука, В. Гедулянова и др.).

Тема 60. Фильмы – призеры национальных премий и зарубежных кинофестивалей

Обзор и анализ (выборочно) кинофильмов – призеров национальных премий («Золотой орел», «Ника») и фильмов, отмеченных на престижных кинофестивалях мира («Оскар», в Каннах, Венеции, Берлине, Сан-Себастьяне и др.).

Тема 62. Разметка декораций в павильоне.

Основные принципы

Порядок «разбивки» или разметки декорации после разработки и согласования с продюсерской группой полного пакета документов: сметной стоимости, описания, разверток и чертежей, эскизов, макета или прирезки будущей декорации. Осуществление «разбивки» бригадой постановщиков в присутствии мастера художника-постановщика, с учетом площади того или иного павильона и в соответствии с требованиями служб по технике безопасности: электриков, осветителей, пожарных.

Тема 63. Работа над дипломом. Композиционное решение стены и оформление дипломных работ. Развеска и экспозиция.

Тема 64. Выполнение семестрового практического задания

2.3.2. Практический блок

Практические занятия предполагают выполнение обучающимися на протяжении всего курса обучения заданий по специальной композиции под руководством педагогов-мастеров.

Занятия по специальной композиции воспитывают в обучающемся: умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать средствами своего искусства существо драматургии в изобразительной экспликации, в эскизах к фильму на основе развития творческого воображения и развития навыков рисунка и живописи по памяти; умение мастерски воплотить найденное решение в организации пространственной среды в павильоне и на натуре.

Обучение на уроках мастерства художника кино и телевидения состоит в рисовании «от себя», выполнении студентами последовательных заданий.

Обучение начинается с работы над сценарием малой литературной формы (новеллы, повести, рассказа.) Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

- 1) выбор литературного первоисточника;
- 2) анализ сущности драматургии первоисточника;
- 3) определение задачи, стоящей перед художником кино и телевидения;
- 4) создание эмоциональной цветовой экспликации;
- 5) изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения;
- 6) решение задачи в поисковых эскизах;
- 7) образное решение композиционной задачи в эскизах будущего фильма, представляющих зрительный ряд литературного произведения.

Задание выполняется в графической или цветовой экспликации (10-20 рисунков наиболее выразительных кадров), в 4-8 эскизах декораций со схемой планировок, мизансцен и точек съемки, а также описания работ по постройке одной из декораций, 2-4 эскизах персонажей.

По каждому заданию обучающийся должен выполнить следующие работы:

- зарисовки по изучению материала размером 12 см×16 см (примерно на полулисте писчей бумаги);
- эмоциональная цветовая экспликация размером 12 см×16 см;
- поисковые эскизы размером 12 см×16 см;

- окончательные эскизы выполняются на бумаге, холсте, картоне размером в кинокадр от 40 см×60 см и больше;
- описание работ для реализации художественного решения.

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

В период работы над заданием обучающиеся посещают музеи, их запасники, выставки, различные библиотеки, просматривают фильмы соответствующей тематики, постоянно работают над зарисовками различных объектов с натуры и по памяти.

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

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

I КУРС

1-й семестр

1-е задание

Решение композиции общего плана эскиза события (на заданную тему), происходящего в интерьере, учитывая действия, развивающиеся во времени и реальном трехмерном пространстве.

Тема – современная жизнь (рассказ).

Цель задания: введение обучающегося в сферу мышления образами, действующими во времени и реальном пространстве, определение понятия композиции кадра как одного из моментов, наиболее остро характеризующих это действие. Освоение навыков решения композиции в пропорциях кадра. Определение схематической планировки места действия и схемы движения действующих лиц, а также угла изображения – точки съемки.

Задание выполняется средствами черно-белой графики.

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

Объем задания:

- 1) выписки по произведению (анализ произведения и все возможные данные о количестве объектов, времени и места действия);
- 2) наброски с натуры и рисунки интерьеров;
- 3) поисковые эскизы места действия (интерьеры, экстерьеры) – 15-20 шт.;
- 4) чистовые эскизы – 2-4 листа.

2-е задание

Композиционное решение ряда эскизов (4-5), представляющих наиболее характерные моменты последовательно развивающегося действия, происходящего на натуре.

Тема – историческая, жанр (повесть, поэма, короткий рассказ).

Цель задания: освоение принципов образного решения элементарной монтажной задачи, временного фактора. Вместе с эскизами определяются схемы

плана местности, боковые развертки, схемы действия героев, схемы углов изображения – точки съемки.

Задание выполняется средствами однотонной графики.

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

Объем задания:

- 1) выписки по произведению (анализ произведения и все возможные данные о количестве объектов, времени и места действия);
- 2) наброски с натуры и рисунки интерьеров;
- 3) изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания. поисковые эскизы к заданию 10-15-20 шт.;
- 4) чистовые эскизы – 4-6 листов;
- 5) планировки места действия, боковые развертки, точки съемки.

По окончании семестра в присутствии преподавателей кафедры рисунка живописи и кафедры мастерства художника фильма художественного факультета проводятся просмотр и оценка работ по композиции, рисунку и живописи и решается вопрос о профессиональной пригодности обучающегося. В отдельных случаях испытательный срок может быть продлен до окончания второго полугодия.

В дальнейшем по окончании каждого семестра просмотр и оценка работ по живописи, рисунку и композиции проводится в присутствии преподавателей обеих кафедр художественного факультета.

2-й семестр

3-е задание (рассчитано на весь семестр)

Выполнение 5-6 эскизов к фильму на заданную тему.

Тема – современная жизнь (рассказ или сценарий).

Первоначально задание выполняется средствами однотонной графики в виде изобразительной экспликации, представляющей зрительный ряд литературного произведения в пропорциях кинокадра.

Задача художника – перевести литературные образы в зрительные с поиском планировки игрового пространства.

На основе экспликации определяется тема для работы над эскизами в цвете.

Эскизы выполняются одновременно с разработкой планировки игрового пространства, точки съемки и построения мизансцены.

Цель задания: работа обучающегося с цветом. Цвет, его роль в раскрытии драматургии произведения. Общее определение колористики фильма.

Разработка образного строя будущего фильма:

- углубление навыков изучения эпохи и сбора материала для выполнения задания;
- продолжение работы с рисунками-набросками с натуры, по памяти и по представлению;
- работа над персонажами;
- работа над планировками и описание работ по строительству декорации.

Обучающийся должен понимать, что такое изобразительная экспликация и ее отличие от раскадровки.

Задание выполняется первоначально средствами однотонной графики, окончательный вариант исполняется в цвете.

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

Объем задания:

- 1) изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания;
- 2) поисковые эскизы декораций. первоначально средствами однотонной графики и затем повторение найденного в цвете, размер 12 см×18 см;
- 3) чистовые работы – 5-6 листов эскизов на заданную тему. первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете;
- 4) планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации;

II КУРС

3-й семестр

4-е задание

Постановочный замысел изобразительно-декорационного решения сценарного эпизода, действие которого происходит в интерьере и на натуре.

Тема – историческая (XX век) – заданная экранизация литературного произведения.

Цель задания – образное раскрытие темы, характера события, поиск соответствующего стилового решения среды; 10-12 рисунков наиболее выразительных кадров: графическая экспликация, эскиз персонажа в цвете, 2-4 эскиза декораций в цвете. Схема планировки декорации и актерской мизансцены (карандаш).

Выявление характера съемки в отдельных статических планах.

В процессе сопоставления сценария и литературного произведения художник должен видеть за «рамками сценария» подробности и характерные особенности первоисточника.

Более углубленная работа с иконографическим материалом.

Образное решение в цвете главных сцен произведения с наиболее точным раскрытием их драматургии, первоначально эмоциональное с последующим уточнением в процессе работы, решение драматургических задач с помощью цвета.

Усложнение композиционных решений чистовых эскизов. основанных на углубленном отношении к предлагаемым заданиям: в элементах декора, деталях мебели и обстановки, знании быта и характерных примет времени.

Работа над макетом экспозиции эскизов.

Задание выполняется в цвете. Композиция чистовых эскизов выполняется первоначально в рисунке (картон), а затем в цвете.

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

Объем задания:

- 1) изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания;
- 2) поисковые эскизы декораций. первоначально средствами однотонной графики и затем повторение найденного в цвете. размер 12 см×18 см;
- 3) чистовые работы – 5-6 листов эскизов на заданную тему. первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете;
- 4) планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации.

4-й семестр

5-е задание (рассчитано на весь семестр)

Решение композиции трех эскизов декораций к трем различным эпизодам произведения, ориентированное на реализацию замысла в павильоне или на натуре.

Тема – заданная русская классика (повесть, роман, пьеса).

Цель задания: дать образное решение среды, в которой развивается действие, характер эпохи, обратить внимание на особенности стиля в архитектуре, костюме, мебели и т.д. Освоить в процессе работы взаимосвязь планировки декорации и характера мизансцены. Раскрыть существенное отличие кинопланировки от бытовой планировки. Обеспечить возможности съемки с движения и освещения декорации. Решить эскиз фона за окном интерьера, эскиз и характер фона за окном. В процессе работы дать предварительную графическую экспликацию: 2 эскиза персонажей (в цвете) со схемами планировок, мизансцены и точек съемки, а также описание работ по постройке одной из декораций.

Выполнение экспликации – первоначально эмоциональной с последующим уточнением в процессе работы над заданием.

Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания в музеях, архитектурных памятниках, кино-, фотоархивах. Работа с информационными сайтами Интернета.

Усложнение композиционных решений чистовых эскизов – многофигурные композиции. Особое внимание – на выполнение макета экспозиции эскизов.

Задание выполняется в цвете.

Первоначально находится композиция листов в рисунке (картон), затем эскизы выполняются в цвете.

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

Объем задания:

- 1) экспликация (10-20 рисунков наиболее выразительных кадров). Цветовое развитие драматургии произведения;
- 2) изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания;
- 3) особое внимание к историографии в виде зарисовок с места действия и рисунков интерьеров, сделанных в музеях, с историко-архитектурных памятников;
- 4) чистовые работы – 2-4 эскиза в цвете на заданную тему и 2-4 основных персонажа. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете.
- 5) планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации. выписки с анализом произведения, мест действия, выписка с характеристиками основных действующих лиц;
- 6) наброски с натуры и рисунки по памяти;
- 7) изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания;
- 8) поисковые эскизы характера героев в рисунке и цвете, 15-20 эскизов;
- 9) выполнение макета экспозиции эскизов;
- 10) эскизы мебели, предметов быта и игрового реквизита;
- 11) схема расположения света в павильоне и движение камеры.

III КУРС

5-й семестр

6-е задание (рассчитано на весь семестр)

Работа на заданную тему над постановочным замыслом изобразительно-декорационного решения трех эпизодов полнометражного сценария.

Тема – заданная зарубежная классика (повесть, роман, поэма).

Цель задания: образное решение важнейших эпизодов фильма в изобразительной экспликации, трех эпизодов декораций и эпизодов двух ведущих персонажей. Творческий анализ произведения и обоснование его выбора. Одновременно с поисками эскизов решить планировку декорации в расчете на постройку единого комплекса с последующей трансформацией декорации, схемы мизансцен и основных точек съемки. Схема расстановки лесов и операторского света. К одной из декораций выполнить эскизы мебели и реквизита.

Работа обучающегося над зарубежной классикой требует от него тщательнейшего изучения истории культуры, искусства, материальной культуры, костюма, национальных особенностей данного народа, чтобы в своих эскизах отразить национальный характер заданного произведения.

Выполнение подробной цветовой экспликации по всему произведению.

Разработка в поисковых эскизах образов и характеров героев (эскизы двух-четырех ведущих персонажей) в их драматургическом развитии.

Постройка комплексной декорации с последующей трансформацией.

К комплексной декорации в павильоне необходимо сделать схему операторских лесов и расположение осветительных приборов. К одной из декораций выполнить эскизы мебели и реквизита.

Задание выполняется в цвете.

Для чистовых эскизов первоначально решается композиция листа в рисунке (картон), а уже затем выполняется эскиз в цвете.

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

Объем задания:

- 1) анализ произведения (выписки количества объектов, места действия);
- 2) подготовительные наброски с натуры и рисунки по сбору иконографического материала, предварительная цветовая экспликация в количестве 15-20 шт. размером 10 см×15 см колористического решения фильма;
- 3) чистовая экспликация в количестве 15-30 шт. в пропорциях кадра;
- 4) изучение эпохи и сбор изобразительного материала. Особое внимание – на изучение национальных особенностей в искусстве и costume данного народа;
- 5) чистовые многофигурные эскизы 5-6 листов (картоны и эскизы в цвете);
- 6) планировка единого декорационного комплекса с основными развертками стен, схема света и операторских лесов в павильоне.

6-й семестр

7-е задание (рассчитано на семестр)

Образное решение эскизов персонажей и режиссерской раскадровки сложной актерской сцены. Разработка режиссерского сценария сцены. Это задание дает обучающемуся возможность продемонстрировать неординарный подход, проявить свою фантазию как художнику, режиссеру, оператору в одном лице.

Тема – сказка, научная фантастика, эпос, сказ

Цель задания: развитие у обучающегося навыков креативного мышления. Глубокий анализ произведения, самостоятельный выбор объектов и эпизодов, решение сюжетных линий и характеристик главных героев. Освоение особенностей построения режиссерского сценария, характера режиссерской раскадровки сцены, ее монтажного построения, экспликация, эскиз декораций, графическая раскадровка. Анализ образов действующих лиц: героев, персонажей, массовки. Поиски образного решения в портрете, гриме, костюме ведущих персонажей. Эскиз действующих лиц в цвете.

Освоить запись монтажного построения фильма и режиссерской раскадровки сцен. Сделать раскадровку одного из эпизодов фильма на выбор.

В работе с русской сказкой и былиной обучающийся имеет возможность непосредственно обратиться к русской культуре, поэтому необходимо особое внимание уделить изучению исторического материала Древней Руси, а также изучению народного творчества северных и южных губерний России XVII-XIX вв.

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

Объем задания:

- 1) изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания;
- 2) поисковые эскизы декораций первоначально средствами однотонной графики, затем повторение найденного в цвете. Размер 12 см×18 см;
- 3) чистовые работы – 5-6 листов эскизов на заданную тему первоначально картоны в рисунке, окончательные листы в цвете;
- 4) планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации.

По окончании III курса обучающиеся должны ознакомиться с заданием IV курса, чтобы к началу 7-го семестра ими были выбраны темы будущих курсовых работ.

После окончания работ над курсовым фильмом художник начинает работу над дипломным фильмом в коллективе постановщиков.

V КУРС

9-й семестр

9-е задание (рассчитано на один семестр)

Работа над композицией эскизов декораций (5-7 эскизов).

Тема – историческая (на основе сценария, романа, повести).

Цель задания: образное решение среды исторического фильма, характера места действия и самого события. Взаимосвязь среды и действующих лиц. Зависимость решения характера среды от жанра, масштаба события, образной драматургической задачи. Решение персонажей в композиции эскиза съемочного объекта. Одна из декорационно-постановочных задач решается на основе выбранной московской натуры. Обязательны поиски изобразительной экспликации, габаритных планировок, схемы мизансцен, точек съемки.

Особое внимание необходимо обратить на точное раскрытие драматургии произведения средствами, которыми владеет художник кино и телевидения, на взаимосвязь среды исторического фильма и его действующих лиц в экспликации и эскизах, на образное решение исторического произведения в связи с его жанром и масштабом событий, на технику выполнения чистовых листов.

Объем задания:

- 1) экспликация (10-20 рисунков наиболее выразительных кадров), цветовое развитие драматургии произведения;
- 2) сбор иконографического материала;
- 3) чистовые работы – 2-4 эскиза в цвете на заданную тему и 2-4 основных персонажа. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете;
- 4) законченная раскадровка одного из эпизодов (объем неограничен);
- 5) выполнение черновых планировок основных объектов.

В течение семестра ведутся консультации по теме выпускной квалификационной работы. К концу семестра обучающийся подает письменную заявку на выбранную им тему будущей выпускной квалификационной работы с обоснованием выбора.

Семестр А

10-е задание

На первом после каникул заседании кафедры рассматриваются заявки студентов на темы дипломных работ. По одобренным кафедрой темам студенты приступают к практической работе.

Первоначальная разработка темы будущей выпускной квалификационной работы в изобразительной экспликации, определение пути решения изобразительно-декорационного строя будущей постановки, ее объема и постановочной сложности, обозначение общих творческих позиций обучающегося, решение вопроса о соответствии выбранной темы его творческим возможностям.

Тема и жанр определяются обучающимся.

Цель задания – тщательный анализ литературного произведения, разработка первичной изобразительную экспликацию, в которой ведущим является эмоциональное начало. Разработка предварительного решения отдельных персонажей, декораций, других съемочных объектов и отдельных сцен. Поиск изобразительного языка и характера трактовки темы, определение объема и характера работ в период преддипломной творческой практики.

Объем задания:

- 1) анализ литературного произведения, выписки, определение своих творческих позиций и объема предстоящей работы;
- 2) цветовая экспликация (эмоциональная, а затем уточненная), в которой обучающийся выбирает путь решения образного художественного строя всего произведения, раскрытого средствами художника кино и телевидения, отражения развития его драматургии;
- 3) изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для работы над выбранной темой;
- 4) поисковые эскизы (15-20 эскизов), отражение в них изобразительного языка своей будущей работы;
- 5) выполнение макета экспозиции эскизов (масштаб 1:4);
- 6) чистовые композиции (2-3 листа) – поиск изобразительного языка и техники исполнения;
- 7) выбор техники исполнения будущей выпускной квалификационной работы;

- 8) наброски теоретической записки с обоснованием выбора темы выпускной квалификационной работы.

По окончании семестра решается вопрос о рекомендации темы на дальнейшую разработку в качестве выпускной квалификационной работы. Определяются места проведения преддипломной практики, маршрут командировки по сбору изобразительного материала и ознакомлению с местами событий (если это возможно).

2.3.3. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия предполагают индивидуальное руководство мастером-педагогом практическими заданиями по мастерству, проводимыми с обучающимися в аудиториях университета, а также на киностудиях, в музеях, галереях, библиотеках, мастерских художников.

Круг вопросов, разбираемых преподавателем на индивидуальных занятиях

1. Изучение новых течений в современной живописи и графике – необходимое условие существования в новейшем культурном пространстве.
2. Обсуждение проблем современного кинематографа, обзор новых кинофильмов и спектаклей, фильмов, призеров национальных российских и зарубежных фестивалей.
3. Обзор заметных киноработ выпускников мастерской художника фидьма, разговор о судьбах и творческом пути.
4. Посещение киностудий с целью знакомства с технологическим процессом, организацией работы цехов и подразделений.
5. Знакомство с ИЗО кабинетом ВГИКа, «Мосфильм-инфо», умение ориентироваться в хранящейся информации и основные навыки в работе с материалами.
6. Знакомство с Музеем истории ВГИКа.
7. Работа в архитектурном музее им. Щусева, музее Реконструкции Москвы, музее Советской Армии, Историческом музее и др. Ознакомление с системой подбора иконографического и фотографического материала.
8. Особенности работы художника-постановщика в коллективе с представителями параллельных профессий: с режиссером, оператором, художником по костюмам, художником-гримером, звукооператором.
9. Творческий подход к поиску образов: умение наблюдать, анализировать в метро, на улицах, магазинах и т.д. Наброски в общественных местах.
10. Развитие рисовальных навыков, тренировка наблюдательности, памяти к деталям образа.
11. Развитие навыков зарисовок по памяти, сбор элементов малых архитектурных форм, деталей, конструктивных особенностей интерьеров и зданий.
12. Анализ краткосрочных практических заданий по наброскам и зарисовкам и составление индивидуальных программ для каждого из обучающихся.
13. Наброски в музеях-усадебках г. Москвы (Останкино, Кусково, Крутицкое подворье, Коломенское), зарисовки в музеях-квартирах г. Москвы.
14. Просмотр лучших набросков и зарисовок из методического фонда мастерской и обсуждение их.
15. Развитие в каждом обучающемся умения быстрого и образного рисования как средства выражения своих идей и средства общения в коллективе творческой группы.

16. Обсуждение с каждым обучающимся индивидуально экспозиционной целостности работ по практическому заданию.

17. Просмотр серии выставочных работ на близкую к практическому заданию по мастерству тему из методического фонда факультета.

18. Индивидуальная работа с каждым обучающимся над построением экспликации в драматургическом, эмоциональном и цветовом планах.

19. Индивидуальная работа с каждым обучающимся над экспликациями, раскадровками, планировками, декорациями и чертежами, макетом, связанными с заданием.

20. Особенности работы с историческими документами и литературными источниками, фотографиями при сборе иконографического материала.

21. Работа с информационными источниками сайтов Интернета. Ошибки и просчеты при сборе материала.

22. Обсуждение по каждому практическому заданию персонально с каждым обучающимся собранного графического изобразительного материала.

23. Умение акцентировать главное и анализировать качество и количество собранного материала. Обсуждать и использовать возможности различных живописных техник: акварели, гуаши, масла, акрила, а также смешанной техники для наиболее точной передачи художественного замысла в эскизах.

24. Изучение отдельных графических и живописных техник на примерах копирования обучающимися известных произведений русских и зарубежных художников. Для второго курса по работам Аргунова, Тропинина, Федотова, русских художников критического реализма XIX в.; для третьего курса – знание древнерусской иконописи и фресок, древнерусских миниатюр, мастеров народных промыслов севера России; для пятого курса – знание графики и живописи эпохи Возрождения, живописных работ по выбору педагога, мастеров раннего и позднего Возрождения, немецкой, голландской и испанской школы живописи XVII-XVIII в.

25. Знание жанровой живописи «малых» голландцев, работы Босха, Брейгеля и др.

26. Поиск по каждому практическому заданию индивидуально с каждым обучающимся техники выполнения окончательных эскизов.

27. Использование возможностей различных живописных техник: акварели, темперы, гуаши, масла, акрила, цветных карандашей и пастели, а также смешанной техники для наиболее точной передачи художественного замысла в эскизах.

28. Просмотр лучших работ из методического фонда мастерской и обсуждение выполненного задания каждого обучающегося.

29. Составление каждым обучающимся технологической разработки описания работ по декорациям и составление предположительной сметы расходов.

30. Встречи и знакомство обучающихся с мастерами кино на студиях в реально построенных декорациях, во время съемки кино и телесериала с разнообразными фактурами и способами отделки декораций.

31. Посещение и ознакомление с работой бутафорского и столярного цехов киностудии «Мосфильм».

32. Ознакомительная экскурсия в архитектурно-конструкторского бюро, изучение его деятельности и работы с компьютерными программами по проектированию кинодекораций.

33. Совместное обсуждение современной литературы с каждым обучающимся для определения **малого диплома**.

34. Обсуждение современных тенденций использования цифровых и компьютерных технологий комбинированных съемок. на лучших примерах российского и зарубежного кино.

35. Анализ современных направлений в искусстве по итогам европейских «биенале» и российских художественных выставок.

36. Анализ и обсуждение фильмов и театральных постановок – лауреатов российских национальных премий.

37. Работа по составлению полного «пакета» документов для защиты постановочного проекта перед продюсерской группой.

38. Обсуждение с каждым обучающимся индивидуально хода работы над экспликацией по современному заданию, уточнение колористического решения.

39. Обсуждение работы над раскадровкой, техникой ее исполнения индивидуально с каждым обучающимся.

40. Просмотр лучших экспликаций из методического фонда мастерской по современному заданию.

41. Разработка совместно с преподавателем для каждого обучающегося общей экспозиции окончательных эскизов малого диплома с учетом размера выставочной площади.

42. Современные способы оформления работ для художественных выставок и защиты выпускной квалификационной работы.

43. Соотношение масштаба каждого эскиза в макете с общей экспозицией.

44. Уточнение композиции изображения персонажей в рисунке в предварительных картонах к каждому эскизу индивидуально с каждым обучающимся.

45. Обсуждение восприятия художественных работ в экспозиции.

46. Индивидуальная работа над колоритом каждого эскиза отдельно и всей экспозиции в целом, по окончательному доведению выпускной квалификационной работы.

47. Подбор для каждого обучающегося дополнительной литературы, изоматериала, видеофильмов, списка необходимых музеев и выставок в соответствии с выбранным стилем, техникой, колоритом по малому диплому.

2.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа – это выполнение определенных рабочей программой дисциплины практических, курсовых заданий обучающимися под руководством преподавателя.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- изучение специальной литературы;
- подготовка к практическим занятиям, предполагающая направленную проработку темы, подбор материала, анализ работ художников;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам;
- ежедневные наброски и зарисовки;
- поиски композиционного решения, этюды и рисунки, выполняемые на пленере после окончания первого, второго, третьего курсов, на преддипломной практике и «выходе» во втором и седьмом семестре,
- изучение работ мастеров живописи и графики в музейных экспозициях, на выставках, в библиотеках;

- изучение материалов методического фонда художественного факультета, , лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма;
- подготовка материалов и инструментов для выполнения заданий по дисциплине;
- оформление работ к просмотрам и выставкам.

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

2.3.4. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины	Вид занятий, количество часов			Формы обучения, час.	
	Лек.	Практ.	Инд.	Активные	Интерактивные (выполнение проекта)
Раздел I.	36	18	9	36	27
Раздел II.		18	9		27
Раздел III.	32	32	16	32	48
Раздел IV.	36	36	18	36	54
Раздел V.	32	32	16	32	48
Раздел VI.		72	18	36	27
Раздел VII.		64	16		80
Раздел VIII.		132	33		165
Раздел IX.		72	18		90
Раздел X.		64	16		80
Раздел XI.				17	17
ИТОГО:	140	540	169	189	663

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Мастерство художника кино и телевидения» составляет 84%.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы

Основная литература

1. Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). – М.: ВГИК, 1973.
2. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). – М.: ВГИК, 1975.
3. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). – М.: ВГИК, 1979.
4. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). – М.: ВГИК, 1982.
5. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1958-1974 гг.). – М.: ВГИК, 1985.
6. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1975-1986 гг.). – М.: ВГИК, 1987.

7. Мясников Г.А. Мастерство художника кино: введение в курс. – М.: ВГИК, 1965.
8. Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. – М.: ВГИК, 1959.
9. Мясников Г.А. Работа художника кино. – М.: Знание, 1965.
10. Богданов М. Художник и литературный сценарий: Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
11. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. – М.: ВГИК, 1976.
12. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. – М.: ВГИК, 1979.
13. Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет: Сб. «ВГИК - 50 лет». – М.: ВГИК, 1969.
14. Богородский Ф.С. Мой творческий путь. – М., 1931.
15. Богородский Ф.С. Автобиография. – М., 1938.
16. Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма: Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
17. Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. – М.: БПСК, 1981.
18. Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам: Монография. – М.: ВГИК, 2013.
19. Художники кино России: Альбом первый: Справочное изд. / СК РФ; гильдия художников. кино и ТВ. – М.: Бюрок, 2017.
20. Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, – М.: ВГИК, 1965.
21. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: Реализация замысла художника в кинотеледекорациях. – М.: ВГИК, 1989.
22. Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже: Учебное пособие для художественного, режиссерского и операторского факультетов ВГИКа. – М.: ВГИК, 1964.
23. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. /Ч. 1. – М.: ВГИК, 1974.
24. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 2. – М.: ВГИК, 1978.

Дополнительная литература

1. Анджан А. Волчанецкий Ю. Грим в кино. – М.: Искусство, 1961.
2. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. – М.: ВГИК, 1979.
3. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. – М.: ВГИК, 1976.
4. Богданов М. Художник и литературный сценарий: Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
5. Ван Гог В. Письма./В 2-х тт. – М.-Л.: Искусство, 1966.
6. Галаджева Г. Художник в кино. – М.: Союзинформкино, 1981.
7. Головня А. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
8. Горбачев В. Техника комбинированных съемок. – М.: Искусство, 1958.
9. Громов Е. Художник кино. – М.: ВГИК, 1973.
10. Громов Е., Алимов С.А. Мультипликация, книжная и станковая графика. – М.: Советский художник, 1990.
11. Делакруа Э. Дневник. – М.: Искусство, 1950.

12. Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки»./ Вып.1. – М.: Искусство, 1966.
13. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». – М.: ВГИК, 1973.
14. Зайцева Л. Выразительные средства кино. – М.: Знание, 1981.
15. Исаева К. Изобразительное решение фильма. – М.: ВГИК, 1982.
16. Комарденков В. П. Дни минувшие: Из воспоминаний художника. – М.: Советский художник, 1972.
17. Козинцев Г. Пространство трагедии. – Л.: Искусство, 1973.
18. Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. – М.: БПСК, 1981.
19. Крамской И. Письма./В 2-х тт, – М.: Искусство, 1965.
20. Кузнецова В. Костюм на экране. – Л.: Искусство, 1975.
21. Кузнецова В. Евгений Еней. – М.-Л.: Искусство, 1966.
22. Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. – М.: Советский художник, 1965.
23. Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. – Л.: Худ. РСФСР, 1982.
24. Луцкая Е.П. Алексей Пархоменко. – Л.: Худ. РСФСР, 1975.
25. Мастера искусств об искусстве./ В 7 тт. – М.: Искусство, 1965.
26. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. – М.: Искусство, 1977.
27. Мосфильм: Сб./Вып.1. (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.). – М.: Искусство, 1959.
28. Мосфильм: Сб./Вып.2. (Статьи Г. Айзенберга, **Батраковой**, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.). – М.: Искусство, 1961.
29. Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. – М.: Просвещение, 1981.
30. Мясников Г. Художник кинофильма. – М.: Искусство, 1963.
31. О художниках театра, кино и телевидения: Сб. статей. – Л.: Худ. РСФСР, 1984.
32. Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. – БПСК, 1981.
33. Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. – М.: Искусство, 1982.
34. Репин И. Далекое близкое. – М.: АХ СССР, 1960.
35. Ривош Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры начала XX века. – М.: Искусство, 1979.
36. Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. – Л.: Худ. РСФСР, 1965.
37. Роль художника в процессе создания современного фильма: Беседа за круглым столом. /Сб. «Современные тенденции развития советского кино». – М., 1981.
38. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1962.
39. Суриков В. Письма. – Л.: Искусство, 1977.
40. Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. – М.: Искусство, 1986.
41. Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. – М.: Искусство, 1979.
42. Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка киNODEКОРАЦИЙ. – М.: Искусство, 1958.
43. Формирование изобразительной культуры художника кино: Сб. научных трудов. – М.: ВГИК, 1984.
44. Художник кино Юрий Ракша. /Сост. И.Е. Ракша. – М.: ВЕПК, 1983.

45. Художники театра и кино. – Ташкент: Изд. литературы и искусства им. Гуляма, 1982.
46. Художники театра и кино: Альбом. – М.: Советский художник, 1975.
47. Эйзенштейн С. Рисунки. – М.: Искусство, 1961.
48. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. – М.: Искусство, 1964.
49. Юткевич С. О киноискусстве: Сб. «Избранное». – М.: АН СССР, 1962.
50. Юткевич С. Поэтика режиссуры. – М.: Искусство, 1985.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

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

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

3.3. Фильмография

Отечественные фильмы

Режиссер	Название фильма	Художник-постановщик
Абдрашитов А.	«Слуга»	А. Толкачев
Абдрашитов А.	«Время танцора»	А. Толкачев
Александров Г.	«Композитор Глинка»	А. Уткин
Александров Г., Уткин А.	«Встреча на Эльбе»	А. Уткин
Алов А., Наумов В.	«Бег»	А. Пархоменко
Алов А., Наумов В.	«Скверный анекдот»	А. Пархоменко
Алов А., Наумов В.	«Тиль Уленшпигель»	А. Пархоменко, Е. Черняев
Алов А., Наумов В.	«Красное и черное»	П. Пашкевич
Аранович С.	«Торпедоносцы»	И. Каплан
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	«Урок истории»	В. Каплуновский
Бондарчук С.	«Война и мир» 1-4 серии	М. Богданов, Г. Мясников
Бондарчук С.	«Судьба человека»	И. Новодержкин
Бондарчук С.	«Степь»	В. Петров
Бурляев Н.	«Лермонтов»	В. Юшин
Быков Р.	«Нос»	М. Гаухман-Свердлов
Васильев С.	«Герои Шипки»	М. Богданов, Г. Мясников
Газаров С.	«Ревизор»	В. Филиппов
Гайдай Л.	«Кавказская пленница»	В. Каплуновский
Гайдай Л.	«12 стульев»	Е. Куманьков
Гайдай Л.	«Ревизор»	Е. Куманьков
Герасимов С.	«Тихий Дон»	Б. Дуленков
Герасимов С.	«Юность Петра»	А. Попов
Герасимов С.	«Петр Великий»	А. Попов
Герасимов С.	«В начале славных дел»	А. Попов
Герасимов С.	«Лев Толстой»	А. Попов
Губенко Н.	«Пришел солдат с фронта»	И. Новодержкин

Режиссер	Название фильма	Художник-постановщик
Губенко Н.	«Подранки»	А.Толкачев
Дзиган Е.	«Мы из Кронштадта»	В.Егоров
Довженко А.	«Мичурин»	М.Богданов, Г.Мясников
Донской М.	«Сельская учительница»	П.Пашкевич
Донской М.	«Фома Гордеев»	П.Пашкевич
Досталь Н.	«Мелкий бес»	Л.Платов
Евтушенко Е.	«Детский сад»	В.Юшин
Жалакявичюс В.	«Рассказ неизвестного человека»	В.Кислых
Зархи А, Хейфиц И.	«Депутат Балтики»	Н.Суворов
Зархи А.	«Высота»	А.Фрейдин
Зархи А.	«Анна Каренина»	А.Борисов, Ю.Кладиенко
Захаров М.	«Формула любви»	В.Юшин
Калатозов М.	«Первый эшелон»	М.Богданов, Г.Мясников
Калатозов М.	«Летят журавли»	Е.Свидетелев
Карасик Ю.	«Шестое июля»	Б.Бланк
Квинихидзе Л.	«Мери Поппинс, до свидания»	В.Петров
Кладиенко Ю.	«Бесы»	Ю.Кладиенко
Климов Э.	«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»	Б.Бланк
Климов Э.	«Иди и смотри»	В.Петров
Козинцев Г.	«Гамлет» 1 и 2 серии	В.Еней
Козинцев Г.	«Король Лир» 1 и 2 серии	В.Еней
Козинцев Г., Трауберг Л.	«Дон-Кихот»	В.Еней
Колосов С.	«Вызываем огонь на себя»	Л.Платов, М. Карташев
Кончаловский А.	«Курочка Ряба»	Л.Платов, А. Платов
Кончаловский А.	«Дворянское гнездо»	М.Ромадин, Н.Двигубский, А.Бойм
Кончаловский А.	«Сибиряда»	Н.Двигубский
Кончаловский А.	«Дядя Ваня»	Н.Двигубский
Коренев А.	«Большая перемена»	Л.Платов
Кулиджанов Л.	«Карл Маркс. Молодые годы»	П.Пашкевич.
Кулиджанов Л.	«Преступление и наказание»	П.Пашкевич
Лиознова Т.	«17 мгновений весны»	Б.Дуленков
Лотяну Э.	«Анна Павлова»	Б.Бланк
Лотяну Э.	«Мой ласковый и нежный зверь»	Б.Бланк
Лунгин П.	«Остров»	А.Толкачев
Масленников И.	«Пиковая дама»	И.Каплан
Мендадзе А., Абдрашитов В.	«Парад планет»	А.Толкачев

Режиссер	Название фильма	Художник-постановщик
Митта А.	«Как царь Петр арапа женил»	И.Лемешев
Михалков Н.	«12».	В.Петров
Михалков Н.	«Утомленные солнцем»	В.Аронин
Михалков Н.	«Сибирский цирюльник»	В.Аронин
Михалков Н.	«Обломов»	А.Адабашьян
Михалков Н.	«Родня»	А.Адабашьян
Михалков Н.	«Раба любви»	А.Адабашьян
Михалков Н.	«Неоконченная пьеса для механического пианино»	А.Адабашьян
Муратов А.	«Королева Марго»	В.Юшин
Назаров В.	«Пакет»	Л.Платов
Озеров Ю.	«Освобождение»	А.Мягков
Ордынский В.	«Хождение по мукам»	Ю.Кладиенко
Панфилов Г.	«В огне брода нет»	М.Гаухман-Свердлов
Панфилов Г.	«Начало»	М.Гаухман-Свердлов
Петров В.	«Кутузов»	В.Егоров
Петров В.	«Гроза»	Н.Суворов
Петров В.	«Петр I» 1 и 2 серии	Н.Суворов
Прошкин А.	«Михайло Ломоносов»	Л.Платов, В.Кислых
Прошкин А.	«Русский бунт»	А.Толкачев
Прошкин А.	«Живи и помни»	А.Толкачев
Птушко А.	«Каменный цветок»	М.Богданов, Г.Мясников
Птушко А.	«Илья Муромец»	Е.Куманьков, Е.Свидетелев
Птушко А.	«Садко»	Е.Куманьков, Е.Свидетелев
Пудовкин В.	«Адмирал Нахимов»	В.Егоров
Пудовкин В.	«Мать»	С.Козловский
Пудовкин В.	«Шинель»	В.Еней
Пудовкин В., Доллер М.	«Суворов»	В.Егоров
Пудовкин В., Доллер М.	«Конец Санкт-Петербурга»	С.Козловский
Райзман Ю.	«Коммунист»	М.Богданов, Г.Мясников
Райзман Ю.	«Твой современник»	Г. Турылев
Ромм М.	«Пышка»	И.Шпинель
Ромм М.	«Ленин в 1918 году»	Б.Дубровский-Эшке
Ромм М.	«Адмирал Ушаков»	А.Пархоменко
Ромм М.	«Мечта»	В.Каплуновский
Ромм М., Васильев Д.	«Ленин в октябре»	Б.Дубровский-Эшке
Рязанов Э.	«Жестокий романс»	А.Борисов
Рязанов Э.	«Ирония судьбы или с легким паром»	А.Борисов
Соловьев С.	«Станционный смотритель»	А.Борисов
Савченко И.	«Тарас Шевченко»	В.Немечек, Л. Шенгелия

Режиссер	Название фильма	Художник-постановщик
Самсонов С.	«Оптимистическая трагедия»	И.Новодержкин
Самсонов С.	«Чисто английское убийство»	А.Борисов
Сахаров А.	«Вкус хлеба»	А.Толкачев
Солнцева Ю.	«Зачарованная Десна»	А.Борисов
Соловьев С.	«Наследница по прямой»	А.Борисов
Соловьев С.	«Егор Булычов и другие»	А.Борисов
Соловьев С.	«Анна Каренина»	А.Борисов
Соловьев С.	«Асса»	М.Гаухман-Свердлов
Таланкин И.	«Чайковский»	А.Борисов, Ю.Кладиенко
Таланкин И.	«Отец Сергей»	В.Петров, Ю.Фоменко
Тарасов С.	«Приключения Квентина Дорварда – стрелка королевской гвардии»	В.Юшин
Тарковский А.	«Солярис»	М.Ромадин
Тарковский А.	«Зеркало»	Н.Двигубский
Ташков Е.	«Майор Вихрь»	В.Кислых
Ташков Е.	«Подросток»	В.Филлипов
Хотиненко В.	«Мусульманин»	А.Попов
Хунтгебурт Г.	«Том Сойер»	В.Немечек
Чухрай Г.	«Баллада о солдате»	В.Немечек
Чухрай П.	«Вор»	В.Петров
Швейцер М.	«Мертвые души»	И.Лемешев
Швейцер М.	«Маленькие трагедии»	В.Филлипов
Швейцер М., Милькина С.	«Время вперед»	А.Фрейдин
Шепитько Л., Климов Э.	«Прощание»	В.Петров
Шукшин В.	«Калина красная»	И.Новодержкин
Эйзенштен С.	«Александр Невский»	И.Шпинель
Эйзенштен С.	«Иван Грозный» 1 и 2 серии	И.Шпинель
Юдин Ю.	«Шведская спичка»	Г. Турылев
Юткевич С.	«Великий воин Албании Скандербек»	И.Шпинель

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	«Мефисто»
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»

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

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

- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:

- ООО «Издательство Лань» (Договор №197-22-У от 24.11.22 г. и Договор №198-22-У от 24.11.22 г.);
- ООО «Айбукс» (Договор №25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г.);
- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор №201-22-У от 22.11.22 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)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-,

видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях, просмотровые залы.

Перечень материально-технического обеспечения включает:

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для обучающихся двухместные –20
4. Стулья для обучающихся – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
 - материалы и инструменты для рисования,
 - подиумы и мольберты,
 - осветительное оборудование, обогреватели,
 - оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
 - компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
 - принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, включающего работы обучающихся по рисунку, живописи, композиции и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству (альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры), фильмотека ВГИКа. Как образцы творческого выполнения заданий по каждой теме демонстрируются лучшие работы обучающихся предыдущих курсов, отобранные в методический фонд на экзаменах-просмотрах по теме.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Мастерство художника кино и телевидения

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-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-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: – лекционные занятия, направленные на познание мастерства художника кино и телевидения как системы научных знаний; – обсуждения по темам мастерства художника кино и телевидения как системы научных знаний; – выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения; – выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.; – разработка теоретической основы понимания мастерства художника кино и телевидения.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических основах понимания мастерства художника кино и телевидения – проверка навыков исследовательской работы по темам мастерства художника кино и телевидения – оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

3.	Показатели оценивания компетенций	
<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий; – активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения; – наличие выполненных творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	
<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.; – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу; – способность аргументировать свою точку зрения.	
<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии; – степень правильности выполнения творческих заданий; – степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения; – успешное выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	
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 познания элементов мастерства художника кино и телевидения; – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; – творческие задания выполнены своевременно.	
<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения выполнена самостоятельно; – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов при выполнении творческих заданий; – обучающийся способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий; – обучающийся способен самостоятельно анализировать элементы мастерства художника кино и телевидения.	

Этап 3: Проверка усвоения материала	– творческие задания решены с использованием необходимых методов; – представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества; – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по мастерству художника кино и телевидения; – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений. – ЗАЧЕТ с ОЦЕНКОЙ – ЭКЗАМЕН

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

Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой Экзамен

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

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

- обсуждение
- творческие задания
- зачет с оценкой
- экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся 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 обучающихся способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения, художника комбинированных съемок.

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Творчество выдающихся художников-постановщиков отечественного кино.
2. Творчество выдающихся художников-постановщиков зарубежного кино.
3. Работа художника-постановщика на разных этапах создания фильма.
4. Работа с режиссерским сценарием и оператором-постановщиком.

5. Строительство декораций для фильмов. Особенности работы над декорациями для фильмов разных жанров.
6. Организация архитектурного пространства художником кино.
7. Реальная и компьютерная декорация в кино.
8. Этика поведения художника и круг его обязанностей в киностудии.

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д. Тема практических упражнений определяется преподавателем, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими обучающимися.

Основными видами творческих работ являются: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов

Примерный перечень творческих заданий

1. Выполнение постановочного замысла выбранного произведения.
2. Раскрытие драматургии замысла средствами арсенала художника кино и телевидения.
3. Решение эмоциональной цветовой экспликации.
4. Разработка графической или цветовой экспликации в эскизах декораций со схемой планировок, мизансцен и точек съемки, а также описания работ по постройке одной из декораций, созданию 2-4 эскизов персонажей.

Зачет с оценкой, экзамен

Проходит в форме оценивания результатов выполнения творческого задания. Тема и жанр литературного произведения для художественной реализации творческих возможностей обучающегося выбираются обучающимся самостоятельно и утверждаются мастером и кафедрой.

Задание включает:

1. Анализ литературного произведения. Выписки. Определение творческих позиций.
2. Эмоционально- цветовую экспликацию – определение образного художественного строя всего произведения.
3. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала.
4. Поисковые эскизы образного решения фильма.
5. Выполнение макета экспозиции эскизов.
6. Чистовые эскизы.
7. Описание работ для реализации художественного решения.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. 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 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.

1.5.2. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания преподавателей. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Мастерство художника кино и телевидения» и постоянное выполнение заданий преподавателей. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий преподавателя, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.3. Оценивание результатов промежуточной аттестации – зачета с оценкой, экзамена

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении обучающимся учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия заданий преподавателей, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий преподавателей. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и

на усвоении обучающимся учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия заданий преподавателей, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными обучающегося, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности обучающегося, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость обучающегося, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий преподавателей, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий преподавателей, а также отсутствующему на занятиях по неуважительной причине, не способному существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, неуспешности, обучающегося, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Мастерство художника кино и телевидения»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составители – профессор Кислых В.И.

профессор Донсков В.А.

по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись

по специализации Художник кино и телевидения

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры

мастерства художника протокол № 1 от «25» сентября 2023 года

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению

подготовки _____

(название направления

подготовки)

на 20 __/20 __ учебный год

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

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

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

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

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

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический разд.....	
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	12
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	12
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	14
2.2.1 Тематический план дисциплины	14
2.2.2 Содержание дисциплины.....	18
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм	52
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	53
3.1 Список литературы	53
3.1.1. Основная литература	53
3.1.2 Дополнительная литература	54
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	56
3.3 Фильмография	57
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.	63
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	64

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

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

Основная цель курса:

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

Цели и задачи дисциплины:

- Воспитывать в студенте умение видеть и понимать явление жизни с позиций гуманизма и высокой духовности;
- Уметь анализировать и сопоставлять разнообразные события и явления в общественной и культурной жизни;
- Знать и разбираться в тенденциях и проблемах современного кинематографа;
- Научить читать и работать над драматургическим материалом (сценарий, пьеса);
- Осваивать производственную технологию в разработке и постройке декораций в полном объеме (экспликацию, эскизы, макеты, чертежи, игровые фоны и т.п.);
- Прививать навыки глубокого изучения изобразительного и других материалов, необходимых для полноценного решения образных задач постановки фильма;
- Развивать в студенте творческую инициативу, нестандартно мыслить, уметь сочинять и образно излагать средствами своего искусства, существо драматургии и игрового пространства;
- Уметь пользоваться современными коммуникационными средствами при разработке кино-декорации, архитектурных элементов игрового реквизита и техники;
- Уметь работать при сборе необходимого из иконографического материала в библиотеках, музеях, фото-кинохранилищных архивах;
- Различать стилистические и жанровые особенности в изобразительном искусстве, литературе, кинематографе;

- Знать основы психологии зрительного восприятия в кино и театре;
- Знать основы фильмопроизводства, его этапы и принципы.

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

Данный теоретический и практический курс, преподается студентам, начиная с 1-го семестра и заканчивая дипломной работой. Теоретическая часть курса рассчитана на изучение в рамках общей учебной программы, в течение первого, второго и третьего курсов (шесть семестров).

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

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

Семинарская часть курса осуществляет просмотры фильмов в соответствии с лекционной и практической частями курса. Просмотры закрепляют теоретические знания студентов, развивают в студентах навыки к самостоятельному анализу кинопроизведений, их изобразительного решения.

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

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

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

Учебный процесс по курсу «Мастерство художника кино и телевидения» заканчивается работой над дипломом, которая включает в себя выбор темы и обоснование ее с последующим утверждением кафедрой и ректоратом,

преддипломную творческую практику в целях изучения необходимого материала, непосредственное выполнение диплома и его защиту.

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

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 54.05.02.65 «Живопись» (в соответствии с ФГОС ВПО п.4.1.) включает: культурную и социальную среду общества, изобразительное искусство, кино и телевидение, культурно-просветительскую и художественно-педагогическую деятельность, художественно-эстетическое воспитание.

Выпускник: по специальности 54.05.02.65 «Живопись, специализации «Художник кино и телевидения» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

Профессиональная творческая деятельность, как авторская, так и исполнительная в кинопроизводстве в качестве художника постановщика кино и телевидения;

Педагогическая деятельность в области художественного образования и эстетического восприятия;

Художественно-просветительская деятельность и работа по эстетическому воспитанию населения;

Общественная деятельность в творческих союзах, объединениях и других общественных структурах.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Дисциплина «Мастерство художника кино и телевидения» относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», дисциплины специализации.

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

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

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съёмок»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

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

ОПК-2 способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

ОПК-3 способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

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

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

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

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

ПК-13 способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии

ПК-15 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности

ПК-16 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы

ПК-24 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства

ПСК-8.2 способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении

ПСК-8.7 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении

ПСК-8.13 способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули), методы и технологии работы художника кино и телевидения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

ПСК-8.14 способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области художественного творчества, в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики

ПСК-8.15 способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) методики профессионального обучения и воспитания художника кино и телевидения

ПСК-8.16 способностью в доступной форме донести до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом

задании в области кино и телевидения, умением на практике показать и исправить их ошибки

ПСК-8.17 способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных дисциплинах (модулях) в области обучения художников кино и телевидения, нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения

ПСК-8.19 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в сфере искусства кино и телевидения

ПСК-8.20 способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширению знаний в сфере искусства кино и телевидения

ПСК-8.21 способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения

ПСК-8.22 способностью давать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности в области искусства кино и телевидения, проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественных произведений в области кино и телевидения

ПСК-8.23 способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения достижений, через проведение международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции

ПСК-8.24 способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану													
Общая трудоёмкость дисциплины	38 зач.ед. 1368 часов												
Вид учебной работы	Количество работ												
	Всего по	В том числе по семестрам											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	

	плану											
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	858	90	80	90	80	90	80	85	80	90	80	17
лекции		36	32	36	32							
Индивидуальные занятия		18	16	18	16	18	16	17	16	18	16	17
Практические и семинарные занятия		36	32	36	32	72	64	68	64	72	64	
Самостоятельная работа	317	18	37	18	37	18	39	23	38	27	38	28
Теоретический блок:		18	37	9	17							
Работа с информационными источниками												
Практический блок:				9	20	18	39	23	38	27	38	28
Контрольная работа												
Курсовая работа												
Создание проекта, эссе, реферата и др.												
Форма итогового контроля	189	Зач. с оц.	Экз.	Зач. с оц.	Экз.	Зач. с оц.	Экз.	Зач. с оц.	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.
Всего	1368	108	144	108	144	108	144	108	144	144	144	72

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплин	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий	
			Контактные часы,	Само-

	ы		в том числе				стоя- тельная работа
			лекци и	практиче с- кие занятия	Лабора т. занятия	индиви дуальн ые	
1	Раздел I.		36	18		9	9
1	Раздел II.			18		9	9
2	Раздел III.		32	32		16	37
3	Раздел IV.		36	36		18	18
4	Раздел V.		32	32		16	37
5	Раздел VI.			72		18	18
6	Раздел VII.			64		16	39
7,8	Раздел VIII.			132		33	61
9	Раздел IX.			72		18	27
10	Раздел X.			64		16	38
11	Раздел XI.					17	28
	Итого по дисциплине : Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ	136	540		169	317

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекци и	Инд.	Практ .	Семинары	Всего часов по
Семестр 1. Раздел 1					
Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств	2				2
Тема 2. Художник кино. История возникновения	4				4

Тема 3. Кинодекорационное искусство	4				4
Тема 4. Особенности работы художника в период звукового кино	2				2
Тема 5. Особенности восприятия изображения в кино.	2				2
Тема 6 Цвет в кино.	2				2
Тема 7. Свет и его значение в кино	4				4
Тема 8. Художник и пространство.	2				2
Тема 9. Инструментарий художника	2				2
Тема 10. Ф.С. Богородский. Жизнь и судьба по книге	2				2
Тема 11. История создания художественного факультета ВГИК.	2				2
Тема 12. Кинокомпозиция. Основы образного мышления	4				4
Тема 13. Тонально-колористическая среда	2				2
Тема 14. Кинодекорационное искусство в период Великой Отечественной	2				2
Тема 15. Выполнение семестрового практического задания №1		9	18		27
Семестр 1 Раздел 2.					
Тема 16. Выполнение семестрового задания № 2		9	18		27
Семестр 2. Раздел 3.					
Тема 17. Кинодекорационное искусство в период освоения и развития цветного кино (1945-1953г.)	2				2
Тема 18. Отличие раскадровки от экспликации	2				2

Тема 19. Коллективный характер Кинопроизводства и место художника кино в съемочной группе	4				4
Тема 20. Литературный сценарий-основа киносценарии	2				2
Тема 21. Замысел и его воплощение в изо-декорационном решении	2				2
Тема 22. Планировка и чертежи. Организация архитектурного пространства художником кино	2				2
Тема 23. Угол изображения точки съемки в планировке.	2				2
Тема 24. Понятие «кадра» и современные форматы	2				2
Тема 25. Этика поведения художника и	2				2
Тема 26. Основные этапы создания фильма.	2				2
Тема 27. Жанр в литературе, живописи	2				2
Тема 28. Умение читать. Анализ современной литературы малой	2				2
Тема 29. Стилизовое решение фильма.	2				2
Тема 30. Замысел в кино, стиль, жанр и	4				4
Тема 31. Выполнение семестрового практического задания		16	32		48
Семестр 3. Раздел 4.					
Тема 32. Сбор иконографического материала.	2				2
Тема 33. Работа с режиссерским сценарием.	2				2
Тема 34. Решение среды в историческом фильме.	2				2
Тема 35. Образ и деталь в кино.	4				4
Тема 36. Понятие «комплексная декорация» в павильоне и на натуре	2				2
Тема 37. Навыки архитектурного планирования и черчения.	2				2
Тема 38. Бутафория в кинопроизводстве.	2				2
Тема 39. «Фактура» в декорации.	4				4

Тема 40. Компьютерная графика в современной киноиндустрии.	2				2
Тема 41. Экранизация в кино. Достижения и просчеты.	2				2
Тема 42. Спецэффекты в кино.	2				2
Тема 43. Понятие «обстановочный реквизит» в декорации.	4				4
Тема 44. Изготовление «игрового реквизита» в кино.	2				2
Тема 45. Русская литературная классика в экранизации.	2				2
Тема 46. Умение анализировать.	2				2
Тема 47. Выполнение практического семестрового		18	36		54
Семестр 4. Раздел 5.					
Тема 48. Сложнопостановочное кино.	2				2
Тема 49. Понятие «бюджет и смета» в	2				2
Тема 50. Декорации для трюковых съемок и особенности в работе	2				2
Тема 51. Понятие «Экшн» в кино и работа художника в фильмах-«катастрофах» и	2				2
Тема 52. Особенности работы художника-пост. на государственных	2				2
Тема 53. Разработка «персонажей». Типаж, образ, эскиз, костюм.	2				2
Тема 54. Режиссерская раскадровка.	4				4
Тема 55. Трансформация павильонной декорации в кино и	2				2
Тема 56.»Фоны» и «задники» в пав-оне.	2				2
Тема 57. Забытые имена. Рассказ о художниках кино разных	2				2
Тема 58. Вспоминая учителей. Рассказ о выпускниках первого набора	2				2

Тема 59. Современное состояние кинодекорационного дела в России.	2				2
Тема 60. Фильмы-призеры нац.премий	2				2
Тема 62. Разметка декораций в пав-оне.	2				2
Тема 63. Композиционное решение стены и оформление . Развеска и экспозиция	2				2
Тема 64. Выполнение семестрового практического задания		16	32		48
Семестр 5. Раздел 6.					
Тема 65. Выполнение семестрового практического задания		18	72		90
Семестр 6. Раздел 7.					
Тема 66. Выполнение семестрового практического задания		16	64		80
Семестры 7,8. Раздел 8.					
Тема 67. Выполнение курсовой работы (малый диплом)		33	132		165
Семестр 9. Раздел 9.					
Тема 68. Выполнение семестрового практического задания.		18	72		90

Семестр 10. Раздел 10.					
Тема 69. Выбор темы и подбор материала для НИР.		16	64		80
Семестр 11. Раздел 11.					
Тема 70. Подготовка материала для выхода на преддипломную практику		17			17
ИТОГО:	136	186	540		862

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

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

Фильм как продукт коллективных усилий творческих личностей. Роль кино в современном обществе. Его место среди других искусств. Работа в «команде» единомышленников.

..... **Тема 2.** Художник кино. История возникновения профессии.

От маляров и декораторов до первых художников кино. Родоначальники профессии - художники немого российского кино. Изобретение системы стандартных модульных частей декора «фундус» в 1910 году Б.Михиным (набор заранее заготовленных фанерных щитов, лестничных маршей, окон, дверей и т.п.)

Тема 3. Кинодекорационное искусство расцвета немого кино (1926-1930.)

Начало развития кинодекорационного искусства. Декорация – как технология. Продолжение традиций русского дореволюционного кино и новые передовые, на тот момент, принципы строительства декораций по американской технологии. Творчество художников: В.Егорова, А.Уткина, С.Козловского, В.Рабальса, А.Родчено, И.Махлеса, И.Шпинеля, Е.Енея, Н.Суворова, Б.Дубровского-Эшке, М.Уманского, Б.Каплуновского и др.

Тема 4. Особенности работы художника в период звукового кино.

Художник кино - история возникновения профессии. Кино начала XX в. В. Егоров, Е. Еней, С Козловский, Художники звукового кино Н.Суворов.

Тема 5. Особенности восприятия изображения в кино.

Провести сравнительную аналогию возникновения кинематографа с появлением Интернета. Проследить революцию в сознании, восприятии и психологии человека. Рассказать о разного рода влияниях и функциях кинематографа - как способа передачи информации просветительства, идеологического воспитания и функции кинематографа вобравшего в себя разные виды искусств: литературу, драматургию, театр, живопись, фотографию и музыку.

Тема 6. Цвет в кино.

Проследить историю восприятия цвета в сознании человека от наскальной живописи; египетских фресок; итальянской мозаики; византийской иконы; русской храмовой живописи; персидской книжной миниатюры; китайского рисунка по шелку и рисовой бумаге, до лубка 19 века и движущихся картинок. От первых опытов с цветом в кино до современной системы колоризации черно-белых старых лент.

Тема 7. Свет и его значение в кино.

Свет организует пространство, среду, драматургию сцены. Светом создается объем, настроение, и что особенно важно - эмоциональное состояние героя, эпизода, кадра. В профессиональных кругах оператора уважительно называли «Светописцем». Светом задавался тот или иной рисунок в декорации, свет может нести разнообразный смысл, обусловленный драматургией и режиссерской задачей.

Тема 8. Художник и пространство.

Художники кино 70-90 хх XX-XXI вв. В. Аронин, В. Юшин, А. Петров и др. Фильмы, режиссеры, премии.

Тема 9. Инструментарий художника.

Начало разговора о средствах и способах выражения изобразительного решения фильма через экспликацию, раскадровку, эскиз, чертеж, планировку. О вспомогательных средствах: малярных выкрасках, изготовлении шаблонов архитектурно-декорационных деталей, эскизов мебели, «вывесок», трафаретов для обоев, «витражей», тканей и тому подобного, до строительства декораций, а затем отделки, декоративного «отфактуривания», окраски, освоения павильона и обстановки интерьеров – это все сходит в понятие «инструментарий художника кино». Сюда же входит и умение работать с драматургией, собирать изоматериал, понимать режиссерскую задачу и сотрудничать в тесном творческом контакте с оператором, художником по костюму, с коллективом группы.

Тема 10. Ф.С. Богородский. Жизнь и судьба по книге «Автобиография».

По книге «Воспоминания художника». Рассказать об основных этапах жизни и поворотах яркой судьбы по автобиографической части из книги Ф.С.Богородского «Автобиография».

Тема 11. История создания художественного факультета ВГИК.

Вспомнить, как в 1938 году усилиями Ф.С.Богородского был создан художественный факультет ВГИКа. Первые преподаватели и учителя. Рассказать о создании кафедры мультипликации, которую возглавил И.П. Иванов-Вано. История создания мастерской художника по костюму О.С.Кручининой и Л.Ю.Нови.

Тема 12. Кинокомпозиция. Основы образного решения.

Что такое образное решение фильма. О единстве стиливого, жанрового решения киносценарийного материала усилиями и средствами основных составляющих в кино профессий: режиссера, оператора, художника, художника по костюму и всех других обязательных компонентов кинопроизводства.

Тема 13. Тонально-колористическая среда.

Само понятие колорит восходит к западно-европейской живописной традиции, его истоками являются мастера итальянской, испанской и голландской живописи. Тонально-колористическая среда - производное от цвета и света. Еще раньше гармонию цвета можно было видеть в византийской иконе, фламандских портретах, фресках Дионисия, иконах Рублева. В настоящее время, с развитием цифровой компьютерной технологии, все это можно сделать поворотом ручки монитора.

Тема 14. Кинодекорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 г.).

О работе художников в эвакуации на киностудиях в г. Алма-Ате, Ташкенте. Работа «Мосфильма» в эти годы, подъем патриотического начала в кино, выпуск киносборников, исторических фильмов, экранизации литературной русской классики.

Тема 15. Кинодекорационное искусство в период освоения и развития цветного кино (1945-1953 г.).

История создания первой послевоенной цветной ленты, которая была снята в павильонах освобожденной от немцев Праги на киностудии «Баррандов» и «Мосфильм» художниками М.А. Богдановым и Г. А. Мясниковым в декорациях к фильму «Каменный Цветок», режиссера А. Птушко. Эта работа была продолжена на других студиях страны. Началось изготовление и освоение цветной пленки отечественного производства, а так же киносъемочной и осветительной аппаратуры.

Тема 16. Отличие «раскадровки» от «экспликации».

Продолжение разговора об инструментарии в работе художника. Получить ясное понимание отличия режиссерской раскадровки от экспликации. Студент должен четко знать, что в «экспликации» опускается все второстепенное, например: сцены, кадры, планы. «Экспликация» – это цепь иллюстраций в литературной последовательности. Это – цветовая партитура будущего фильма. Экспликация выполняется в размерах предполагаемого кинокадра, в котором учитываются основные его качества. Она вводит зрителя в атмосферу будущего фильма.

Тема 17. Коллективный характер кинопроизводства и место художника кино в съемочной группе.

В самой природе художественного кинематографа заложено такое понятие, как синтез искусств, т.е. вобравший в себя литературу, музыку, архитектуру, актерскую профессию, режиссуру, операторское мастерство, работу художника. Учебный процесс подчинен требованиям условий кинопроизводства. Это предполагает творческую работу в коллективе постановщиков, т.е. умение работать на команду и в команде единомышленников на всех этапах производства.

Тема 18. Литературный сценарий - основа киносценария.

Уметь анализировать литературную драматургическую первооснову: сценарий, отдельные эпизоды и сцены, характеристику главных героев, основных персонажей и действующих лиц, их поступки и взаимодействие в развитии событий с целью поиска изобразительного решения. Анализ объектов и сцен в пространстве и времени. Общее решение пространственной среды с учетом стиля и жанра произведения.

.....**Тема 19.** Замысел и его воплощение в изо-декорационном решении фильма.

Совместная «застольная» работа режиссера, оператора, художника и выработка общего стилистического и образного решения. Уметь творчески, а не формально раскрыть замысел драматургии в режиссерском сценарии через экспликацию, эскизы, раскадровки к сценам и отдельным эпизодам.

.....**Тема 20.** Планировка и чертеж. Организация архитектурного пространства художником кино.

Предполагает знания и необходимые навыки черчения и макетирования в заданном масштабе, работа со всем инструментарием, связанным с профессией архитектора, чертежника, проектировщика.

Тема 21. Угол изображения точки съемки в планировке.

Иметь представление и практические навыки черчения габаритных планировок декораций. Понятие «масштаба», «сетки» и «кальки» павильона, «миллиметровки». Современные (компьютерные) виды создания кинопланировок.

Тема 22. Понятие «кадра» и современные форматы экрана.

На основании данных справочника операторского факультета ВГИКа знать форматы и размеры кинокадра. История возникновения широкого и широкоформатного экрана.

. **Тема 23.** Этика поведения художника и круг его обязанностей в киностудии.

Предполагает неписанный кодекс и этику поведения, соподчиненности по вертикали. Иерархию и все те профессиональные обязательства, которые входят в перечень работ художника постановщика на проекте: от создания постановочного проекта, режиссерского сценария, сметы, чертежей и эскизов, выбор натур до строительства павильонных натуральных декораций, работы на съемочной площадке и т.д.

Тема 24. Основные этапы создания фильма.

1. Сценарий. Анализ драматургии, формирование замысла и сбор иконографического материала.

2. Подготовительный период. Конопробы. Выбор натур, начало работы над эскизами, чертежами и макетом. Начало строительства декораций.

3. Съемочный период.

4. Монтажно-тонировочный период, «озвучание, сведение».

. **Тема 25.** Жанр в литературе, живописи и кино.

На примерах известных образцов русской (XIX-XX вв.) и зарубежной жанровой живописи (голландской, французской, немецкой школы XVII-XX вв.) показать многообразие жанра. Сравнить и проанализировать как общие, так и отличительные признаки в литературе, изобразительном искусстве и кино.

Тема 26. Умение читать. Анализ современной литературы малой формы (повести, новеллы и рассказы).

На примере работы над курсовыми заданиями разных лет рассказать и показать экспликации на темы современных авторов: Л.Улицкой, В.Маканина, Л.Петрушевской и др.

Тема 27. Стилизовое решение фильма.

Лабораторная и аналитическая работа коллектива постановщиков в подготовительный период. Обязательный разбор сценария. Умение читать. Определение жанра, стиля и общего пластического решения фильма. Сбор изо- и фотоматериала. Решение сложнопостановочных и трюковых съемок в предварительной раскадровке.

Тема 28. Замысел в кино, стиль, жанр и средства образного решения.

Продолжение анализа жанров, стилизового решения фильма от замысла на эмоциональном уровне коллективом единомышленников (за столом) от придумывания стилизового и образного ряда, сценария будущего фильма до его реализации.

Тема 29. Сбор иконографического материала.

Рассказать о всех возможных и доступных источниках сбора иконографического материала: в музеях, в библиотеках, кино- и фотоархивах и спецхранилищах. Всевозможная вспомогательная литература: альбомы по живописи, архитектуре, мебели и костюму. Предостеречь от чрезмерного увлечения «Интернетом» и информационными «сайтами» на компьютере, т.к. это приводит к вынужденному тиражированию и побуждает действовать по шаблону, отсекая более глубинную аналитическую образную работу.

Тема 30. Работа с режиссерским сценарием.

При работе над «смыслами» в режиссерском сценарии художнику необходимо уметь защищать свое творческое решение, уметь четко и ясно излагать свою позицию, быть доказательным и убедительным, уметь вести диалог, снимать конфликтные и спорные моменты в работе над сценарием в подготовительный период. Работа над режиссерским сценарием продолжается и во время выбора природы и в подготовительный период: в работе над планировками декораций, разработке чертежей, написании эскизов, изготовлении макета, раскадровки отдельных эпизодов. Диалог необходим всегда для выработки общего изобразительного решения будущего фильма.

Тема 31. Решение среды в историческом фильме.

Анализ современного российского и зарубежного кино на лучших и худших его примерах. Указать на взаимосвязь среды и действующих лиц, понимать зависимость решения характера среды от жанра, масштаба событий, образной драматургической задачи.

Тема 32. Образ и деталь в кино.

Продолжения разговора об образном видении на примерах фильмов А. Тарковского, Ф. Феллини, И. Бергмана и др.

Тема 33. Понятие «комплексная декорация» в павильоне и на натуре.

Работа над сложными «комплексными» натурными и павильонными декорациями от эскизов и чертежей до реализации. Строительство разноуровневых, деревянных и разновысоких металлических конструкций с учетом ветровой нагрузки. Декорации для сложных пиротехнических, трюковых и комбинированных съемок.

Тема 34. Навыки архитектурного планирования и черчения.

При строительстве декораций художнику необходимо обязательное взаимодействие с режиссером, оператором, художником по костюмам и звукорежиссером фильма. Необходимо согласовать общность цвето – свето – тональной «экспозиции» всего фильма с коллективом постановщиков фильма. Согласовать все: от цвета обоев и стен в отдельной декорации до общего колористического решения всех эпизодов в фильме.

С оператором необходимо также согласовать высоту декораций и расположение фонов за окнами, количество «отъемных» потолков и стенок, цвета фактур стен. Со звукооператором согласовать звукоизоляцию полов, высоту стен и количество потолков при записи синхронного звука в павильоне.

..... **Тема 35.** Бутафория в кинопроизводстве.

Предполагает широкий спектр и набор разнообразных технических приемов при изготовлении игровой мебели и реквизита, архитектурных деталей декорации, архитектурных макетов. Без изготовления повозок, карет, оружия, упряжи, всевозможных деталей одежды (доспехов, шлемов, щитов), макетов морских судов, от галер до парусников XVI-XVIII в., не обходится ни один исторический фильм.

Тема 36. «Фактура» в декорации.

В понятие «фактура» входят разнообразные технические приемы и работа в декорации со «штукатуркой», гипсом, цветом и др. отделочными материалами. В перечень таких работ по «отфактуриванию» декорации входят: «паутина», «шелушение», «плесень», «подтеки», обломы и обвалы, «трафареты» и т.п. Сюда же относятся современные отделочные и лакокрасочные материалы: синтетические пленки, пенокартон, различные спреи, полиуретановая пена, «снег», «заморозка», декоративные самоклеющиеся пленки под «витраж», «кафель» и т.п.

Тема 37. Компьютерная графика в современной киноиндустрии. Анализ лучших фильмов.

Анализ современных российских и зарубежных кинофильмов с использованием технологии «3D» и др. «компьютерной графики».

Тема 38. Экранизация в кино. Достижение и просчеты.

Предполагает опыт фильмопроизводства от первых немых лент до современных масштабных постановок русской и зарубежной классики, таких как: «Отец Сергей», «Война и мир», «Анна Каренина», «Тихий Дон», «Унесенные ветром», «Великий Гэтсби», «Доктор Живаго» и др.

Тема 39. «Спецэффекты» в кино.

Художник и его роль в работе над научно-фантастическим фильмом и фильмом в жанре «фэнтези», сказкой и т.п. Рассказать о современных видах кинотехнологий от обычных до компьютерных: домакетка, «блуждающая маска», «компьютерная графика» в технологии «3D», «хромакей» и другое. Режиссеры, примеры, фильмы.

Тема 40. Понятие «обстановочный реквизит».

Представляет то, что организует среду в декорации и фильме в целом: от мебели разнообразных вещей, оружия, игрушек, технических приборов, элементов воссоздающих быт и профессиональное занятие героев до сервировки стола.

Тема 41. Изготовление «игрового реквизита».

Это то, что может наполнять пространство, как в фантастическом, приключенческом и историческом фильме, разной жанровой и стилистической

направленности, начиная от предметов, вещей, оригинальных технических приспособлений, космических кораблей приборов, необычного обстановочного реквизита. Все, что изготавливается по чертежам и эскизам художников, дизайнеров и конструкторов.

Тема 42. Русская литературная классика в экранизациях.

На лучших примерах показать эволюцию и проделать анализ авторского решения в случаях экранизации как советских («Тихий Дон» по М. Шолохову), отечественных и зарубежных фильмах («Война и Мир» и «Анна Каренина» по Л.Н. Толстому, «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову), экранизация Ф.М.Достоевского: «Белые ночи», «Идиот», «Братья Карамазовы».

Тема 43. Выбор темы для дипломной работы. Умение анализировать.

Умение читать и анализировать при работе над «малым» дипломом.. Предпочтение и побудительные мотивы при выборе темы дипломной работы. Лучшие дипломы последних 3-5 лет (по результатам защиты). Краткий экскурс в историю создания и анализ защиты лучших дипломных работ последних лет (от 2005 до 2010 г.)

Тема 44. Сложнопостановочное кино. Фантастика, сказка, эпос.

К такому рода фильмам относятся: фильмы-сказки, экранизации литературной классики, исторические, фантастические, «фильмы-катастрофы».

М.А.Богданов и Г.А.Мясников в полной мере прошли испытания на к/ф: «Каменный цветок», «Хождения за три моря», «Война и мир».

А.Т.Борисов был художником к/ф «Чайковский», «Анна Каренина» (реж. А.Зархи) и «Анна Каренина» (реж. С.Соловьева 2009 г) .

К сложнопостановочным кинофильмам относятся «фильмы-сказки»:

«Руслан и Людмила», «Илья Муромец», а также «Освобождение», «Андрей Рублев» и др. Из современных кинофильмов это: «Турецкий Гамбит», «Ночной дозор», «Монгол», «1612», «Адмирал», «Обитаемый остров» и др. .

.....Тема 45. Понятие «бюджет и смета» в кинопроизводстве.

Как формируется «пакет» документов и что входит в обоснование готовности группы к съемкам с творческой, материальной и технической стороны. Защита «проекта» предполагает завершение выбора ансамбля основных актеров, пошив костюмов, готовность общей сметы, выбор природы и всех объектов съемок, эскизы и чертежи декорации, выбор игрового транспорта, изготовление игрового реквизита, подбор и дрессура животных. В музыкальном фильме – запись черновой фонограммы.

Тема 46. Декорации для трюковых съемок и особенности в работе художника-постановщика.

Техника безопасности и правила коммутации электроприборов и пиротехнических эффектов в декорации и на «натуре».

Тема 47. Понятие «Экшн» в кино и работа художника в фильмах «катастрофах» и «блокбастерах».

Сравнительный анализ зарубежных и российских кинолент последних лет.

Продолжение разговора о сложнопостановочных, масштабных, бюджетных фильмах: «Титаник», «Троя», «Александр», «Гладиатор», «Кинг-Конг», «Спасти рядового Райана», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и др.

Тема 48. Особенности работы художника-постановщика на государственных и коммерческих студиях.

Состоят в том, что взаимоотношения художника и студии регулируются условиями договора или контракта, а в случае конфликтной или иной ситуации разрешаются на законном основании.

Тема 49. Разработка «персонажей». Типаж, образ, эскиз, костюм.

Это все то, что несет яркое образное решение и требует участия художника в фильмах -сказках, «фэнтези», исторических и приключенческих фильмах. Над созданием всевозможных существующих на экране чудовищ, монстров, пришельцев, механических насекомых, драконов и вампиров - работает большой коллектив авторов.

Тема 50. Режиссерская раскадровка.

Раскадровка- это уточненный и дополненный фантазией художника графический режиссерский сценарий, как «план», «макет» будущего фильма или законченного отдельного эпизода. Покадровое решение фильма, выполненное в линейной графической манере еще называется «стори-борд». В равной степени это относится к рекламным роликам, теле- заставкам, музыкальным «клипам», мультипликации и «компьютерной» анимации.

Тема 51. Трансформация павильонной, декораций в кино и телесериалах.

При трансформации или переделке павильонной декорации на киностудии - сама конструкция, будь то щиты, или гипсокартон по метал рейке - крепится к полу павильона. Надо помнить, что такая же декорация в теле павильоне, там, где резиновые или бетонные полы, может быть соединена только по углам (на стыках) или для устойчивости необходимо застелить павильон в два слоя щитами ДСП. Так же при подготовке «дождевальной установки или душа» необходима серьезная работа с сантехниками для оттока и притока холодной, горячей воды.

Тема 52. «Фоны» «и задники» в пав-оне. Типы фонов, расчеты и установка.

Размещение и установка фона в павильоне. Фоны мягкие, «писанные», фотофоны, жесткие на оргалите или МДФ, «силуэтные» фоны с подсветкой и фоны - «баннеры» на синтетической основе, изготовленные с цифровых носителей методом «фотошопа».

Тема 53. Забытые имена. Рассказ о художниках кино разных лет.

Продолжение разговора о художниках первой волны: Ч. Сабинском, В.Бауэре, Е. Старевиче, М.Уманском, Ф.Богуславком, В.Адене, В. Хмелеве. Так же стоит вспомнить «постановщиков» 60х-70х годов XX века: К.Степанова, С.Ганкина, Е.Игнатьева, Ю.Кладиенко, Ю.Пугача, В.Салимова, И.Каплана, Б Маневич.

.....**Тема 54.** Вспоминая учителей. Рассказ о выпускниках первого набора ВГИКа (1938-1943г.)

Из выпускников первого набора 1938 года во ВГИК преподавателями пришли М.А.Богданов, Г.А.Мясников, В.Васин, С.Дихтяр, С.М.Каманин, Л.И.Мильчин, П.И.Пашкевич, А.П.Сазонов

Тема 55. Современное состояние кино декорации в России. Обзор и анализ фильмов.

Предполагает анализ разного рода кино-продукции наиболее успешных в художественном и коммерческом плане фильмов и работы кино-художников. За последние 10-15 лет таких художников, как А. Толкачев, В. Аронин, С. Иванов, А. Матвейчук, В. Гедулянов и др.

Тема 56. Фильмы - призеры национальных премий и зарубежных кинофестивалей.

Предполагает обзор и анализ (выборочно) кинофильмов - призеров национальных премий: «Золотой орел», «Ника» и фильмов отмеченных на престижных кинофестивалях мира: «Оскар», Каннах, Венеции, Берлине, Сан-Себастьяне и др.

Тема 57. Разметка декораций в павильоне. Основные принципы.

«Разбивка» или разметка декорации происходит после разработки и согласования с продюсерской группой, полного пакета документов: сметной стоимости, описания, разверток и чертежей, эскизов, макета или прирезки будущей декорации. «Разбивка» производится бригадой постановщиков в присутствии мастера художника-постановщика, с учетом площади того или иного павильона и требованиями служб по техники безопасности, электриками, осветителями, пожарными.

Тема 58. Работа над дипломом. Композиционное решение стены и оформление дипломных работ. Развеска и экспозиция.

Практический блок

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

Занятия по специальной композиции воспитывают в студенте: умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать средствами своего искусства существо драматургии в изобразительной экспликации, в эскизах к фильму на основе развития творческого воображения и развития навыков рисунка и живописи по памяти; умение мастерски воплотить найденное решение в организации пространственной среды в павильоне и на натуре.

Рисование «от себя» - в этом и состоит обучение на уроках мастерства художника кино и телевидения и осуществляется студентами над рядом последовательных заданий с первых дней обучения на кафедре мастерства.

Обучение начинается с работы над сценарием малой литературной формы (новеллы, повести, рассказа.)

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

1. Выбор литературного первоисточника.
2. Анализ сущности драматургии первоисточника.
3. Определение задачи, стоящей перед художником кино и телевидения
4. Создание эмоциональной цветовой экспликации
5. Изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения.
6. Решение задачи в поисковых эскизах.
7. Образное решение композиционной задачи к эскизам, представляющих собой зрительный ряд литературного произведения, т.е. эскизов будущего фильма.
8. Задание выполняется в графической или цветовой экспликации (10-20 рисунков наиболее выразительных кадров) и в 4-8 эскизах декораций со схемой планировок, мизансцен и точек съемки, а также описания работ по постройке одной из декораций, 2-4 эскиза персонажей.

По каждому заданию студент должен выполнить следующие работы:

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

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

3. Поисковые эскизы размером 12 см x 18 см.

4. Окончательные эскизы выполняются на бумаге, холсте, картоне размером в кинокадр от 40х60 см и больше.

5. Описание работ для реализации художественного решения.

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

В период работы над заданием студенты посещают музеи, их запасники, выставки, различные библиотеки, просматривают фильмы соответствующей тематики, постоянно работают над зарисовками различных объектов с натуры и по памяти.

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

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

I КУРС

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

1-е задание

Решение композиции общего плана эскиза события (на заданную тему), происходящего в интерьере, учитывая действия, развивающиеся во времени и реальном трехмерном пространстве.

Тема — современная жизнь — /рассказ/.

Цель задания: введение студента в сферу мышления образами, действующими во времени и реальном пространстве, определение понятия композиции кадра как одного из моментов, наиболее остро характеризующих это действие. Освоение навыков решения композиции в пропорциях кадра. Определение схематической планировки места действия и схемы движения действующих лиц, а также угла изображения — точки съемки.

Задание выполняется средствами черно-белой графики.

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

Объем задания:

1. Выписки по произведению (анализ произведения и все возможные данные о количестве объектов, времени и места действия).

2. Наброски с натуры и рисунки интерьеров.

3. Поисковые эскизы места действия (интерьеры, экстерьеры) - 15-20 шт.

4. Чистовые эскизы – 2-4 листа.

2-е задание.

Композиционное решение ряда эскизов (4-5), представляющих наиболее характерные моменты последовательно развивающегося действия, происходящего на натуре.

Тема — историческая, жанр — повесть, поэма, короткий рассказ.

Цель задания: освоение принципов образного решения элементарной монтажной задачи, временного фактора. Вместе с эскизами определяются схемы плана местности, боковые развертки, схемы действия героев, схемы углов изображения — точки съемки.

Задание выполняется средствами однотонной графики.

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

Объем задания:

1. Выписки по произведению (анализ произведения и все возможные данные о количестве объектов, времени и места действия).
2. Наброски с натуры и рисунки интерьеров.
3. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания. Поисковые эскизы к заданию 10-15-20 штук.
4. Чистовые эскизы — 4-6 листов.
5. Планировки места действия, боковые развертки, точки съемки.

По окончании семестра в присутствии преподавателей двух кафедр проводится просмотр и оценка работ по композиции, рисунку и живописи и решается вопрос о профессиональной пригодности студента. В отдельных случаях испытательный срок может быть продлен до окончания второго полугодия.

В дальнейшем по окончании каждого семестра просмотр и оценка работ по живописи, рисунку и композиции проводится в присутствии преподавателей обеих кафедр факультета.

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

3-е задание.(рассчитано на весь семестр)

Выполнение 5 — 6 эскизов к фильму на заданную тему.

Тема — современная, — /рассказ или сценарий/.

Первоначально задание выполняется средствами однотонной графики в виде изобразительной экспликации, представляющей собой зрительный ряд литературного произведения в пропорциях кинокадра.

Задача художника — перевести литературные образы в зрительные с поиском планировки игрового пространства.

На основе экспликации определяется тема для работы над эскизами в цвете.

Эскизы выполняются одновременно с разработкой планировки игрового пространства, точки съемки и построения мизансцены.

Цель задания: Работа студента с цветом. Цвет, его роль в раскрытии драматургии произведения. Общее определение колористики фильма.

Разработка образного строя будущего фильма.

Углубленные навыки изучения эпохи и сбора материала для выполнения задания.

Продолжение работы с рисунками-набросками с натуры, по памяти и по представлению. Работа над персонажами. Работа над планировками и описание работ по строительству декорации.

Студент должен понимать, что такое изобразительная экспликация и ее отличие от раскадровки.

Задание выполняется: первоначально средствами однотонной графики, окончательный вариант исполняется в цвете.

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

Объем задания:

1. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.

2. Поисковые эскизы декораций. Первоначально средствами однотонной графики и затем повторение найденного в цвете. Размер 12см x 18см.

3. Чистовые работы - 5-6 листов эскизов на заданную тему. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете.

4. Планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации.

II КУРС

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

4-е задание.

Постановочный замысел изобразительно-декорационного решения сценарного эпизода, действие которого происходит в интерьере и на натуре.

Тема — историческая (XX век) — заданная, экранизация литературного произведения.

Цель задания — образное раскрытие темы, характера события, поиск соответствующего стилевого решения среды; 10-12 рисунков наиболее выразительных кадров: графическая экспликация, эскиз персонажа в цвете, 2-4 эскиза декораций в цвете. Схема планировки декорации и актерской мизансцены (карандаш).

Выявление характера съемки в отдельных статических планах.

В процессе сопоставления сценария и литературного произведения художник должен видеть за «рамками сценария» подробности и характерные особенности первоисточника.

Более углубленная работа с иконографическим материалом.

Образное решение в цвете главных сцен произведения с наиболее точным раскрытием их драматургии, первоначально эмоциональное с последующим уточнением в процессе работы, решение драматургических задач с помощью цвета.

Усложнение композиционных решений чистовых эскизов, основанных на углубленном отношении к предлагаемым заданиям: в элементах декора, деталях мебели и обстановки, знании быта и характерных примет времени.

Работа над макетом экспозиции эскизов.

Задание выполняется в цвете. Композиция чистовых эскизов выполняется первоначально в рисунке (картон), а затем в цвете.

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

Объем задания:

1. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.
2. Поисковые эскизы декораций. Первоначально средствами однотонной графики и затем повторение найденного в цвете. Размер 12см x 18см.
3. Чистовые работы - 5-6 листов эскизов на заданную тему. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете.
4. Планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации.

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР

5-е задание. (рассчитано на весь семестр)

Решение композиции трех эскизов декораций к трем различным эпизодам произведения, ориентированное на реализацию замысла в павильоне или на натуре.

Тема — русская классика (заданная).

Жанр: повесть, роман, пьеса.

Цель задания: дать образное решение среды, в которой развивается действие, характер эпохи, обратить внимание на особенности стиля в архитектуре, костюме, мебели и т.д. Освоить в процессе работы взаимосвязь планировки декорации и характера мизансцены. Раскрыть существенное отличие кинопланировки от бытовой планировки. Обеспечить возможности съемки с движения и освещения декорации. Решить эскиз фона за окном интерьера, эскиз и характер фона за окном. В процессе работы дать предварительную графическую экспликацию: 2 эскиза персонажей (в цвете) со схемами планировок, мизансцены и точек съемки, а также описание работ по постройке одной из декораций.

Выполнение экспликации - первоначально эмоциональной с последующим уточнением в процессе работы над заданием.

Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания в музеях, архитектурных памятниках, кино-фото-архивах. Работа с информационными сайтами Интернета.

Усложнение композиционных решений чистовых эскизов - многофигурные композиции. Особое внимание - на выполнение макета экспозиции эскизов.

Задание выполняется в цвете.

Первоначально находится композиция листов в рисунке (картон), затем эскизы выполняются в цвете.

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

Объем задания:

1. Экспликация (10-20 рисунков наиболее выразительных кадров). Цветовое развитие драматургии произведения.
2. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.
3. Особое внимание к историографии - в виде зарисовок с места действия и рисунков интерьеров, сделанных в музеях, с историко-архитектурных памятников.
4. Чистовые работы - 2-4 эскиза в цвете на заданную тему и 2-4 основных персонажа. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете.

5. Планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации. Выписки с анализом произведения, мест действия, выписка с характеристиками основных действующих лиц.

6. Наброски с натуры и рисунки по памяти.

7. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.

8. Поисковые эскизы характера героев в рисунке и цвете. 15-20 эскизов.

9. Выполнение макета экспозиции эскизов.

10. Эскизы мебели, предметов быта и игрового реквизита.

11. Схему расположения света в павильоне и движение камеры.

III КУРС

ПЯТЫЙ СЕМЕСТР

6-е задание. (рассчитано на весь семестр)

Работа на заданную тему над постановочным замыслом изобразительно-декорационного решения трех эпизодов полнометражного сценария.

Тема — заданная зарубежная классика.

Жанр: повесть, роман, поэма.

Цель задания: образное решение важнейших эпизодов фильма в изобразительной экспликации, трех эпизодов декораций и эпизодов двух ведущих персонажей. Творческий анализ произведения и обоснование его выбора. Одновременно с поисками эскизов решить планировку декорации в расчете на постройку единого комплекса с последующей трансформацией декорации, схемы мизансцен и основных точек съемки. Схема расстановки лесов и операторского света. К одной из декораций выполнить эскизы мебели и реквизита.

В связи с тем, что по заданию студент работает над зарубежной классикой, от него требуется тщательнейшее изучение истории культуры, искусства, материальной культуры, костюма и национальных особенностей данного народа. И в своих работах (эскизах) студенту необходимо отразить национальный характер данного произведения.

Выполнение подробной цветовой экспликации по всему произведению.

Разработка в поисковых эскизах образов и характеров героев (эскизы двух-четырех ведущих персонажей) в их драматургическом развитии.

Постройка комплексной декорации с последующей трансформацией.

К комплексной декорации в павильоне необходимо сделать схему операторских лесов и расположение осветительных приборов. К одной из декораций выполнить эскизы мебели и реквизита.

Задание выполняется в цвете.

Для чистовых эскизов первоначально решается композиция листа в рисунке (картон), а уже затем выполняется эскиз в цвете.

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

Объем задания:

1. Анализ произведения (выписки количества объектов, места действия).

2. Подготовительные наброски с натуры и рисунки по сбору иконографического материала, предварительная цветовая экспликация в кол-ве 15-20 штук размером 10х15 см колористического решения фильма)
3. Чистовая экспликация в кол-ве 15-30 штук в пропорциях кадра.
4. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала. Особое внимание - на изучение национальных особенностей в искусстве и костюме данного народа.
5. Чистовые многофигурные эскизы 5-6 листов (картоны и эскизы в цвете).
6. Планировка единого декорационного комплекса с основными развертками стен, схема света и операторских лесов в павильоне.

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР

7-е задание. (рассчитано на семестр)

Образное решение эскизов персонажей и режиссерской раскадровки сложной актерской сцены. Разработка режиссерского сценария сцены.

Тема: сказка, научная фантастика, эпос, сказ

Цель задания: развитие у студента навыков режиссерского мышления. Анализ образов действующих лиц: героев, персонажей, массовки. Поиски образного решения в портрете, гриме, костюме ведущих персонажей. Освоение особенностей построения режиссерского сценария, характера режиссерской раскадровки сцены, ее монтажного построения, экспликация, эскиз декораций, графическая раскадровка.

Эскиз действующих лиц в цвете.

По окончании 3-го курса студент должен ознакомиться с заданием 4-го курса, чтобы к осени им были выбраны темы будущей курсовой работы.

После окончания работ над курсовым фильмом художник начинает работу над дипломным фильмом в коллективе постановщиков.

Привить студенту навыки режиссерского креативного мышления, которые предполагают более глубокий анализ произведения, самостоятельный выбор объектов и эпизодов, решение сюжетных линий и характеристик главных героев. Освоить запись монтажного построения фильма и режиссерской раскадровки сцен. Сделать раскадровку одного из эпизодов фильма на выбор.

Это задание дает студенту возможность продемонстрировать неординарный подход, проявить свою фантазию как художнику, режиссеру, оператору в одном лице.

В работе с русской сказкой и былиной студент имеет возможность непосредственно обратиться к русской культуре, поэтому необходимо особое внимание уделить изучению исторического материала Древней Руси, а также изучению народного творчества северных и южных губерний XVII-XIX вв.

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

Объем задания:

1. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для выполнения задания.
2. Поисковые эскизы декораций. Первоначально средствами однотонной графики и затем повторение найденного в цвете. Размер 12см х 18см.
3. Чистовые работы - 5-6 листов эскизов на заданную тему. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете.

4. Планировки мезансцен, места действия, точки съемки и построения мезансцены, развертки стен декорации.

По окончании 3 курса студенты должны ознакомиться с заданием 4-го курса, чтобы к осени ими были выбраны темы будущих курсовых работ.

V КУРС

ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР

9-е задание.(рассчитано на один семестр)

Работа над композицией эскизов декораций (5-7 эскизов).

Тема — историческая (на основе сценария, романа, повести).

Цель задания: образное решение среды исторического фильма, характера места действия и самого события. Взаимосвязь среды и действующих лиц. Зависимость решения характера среды от жанра, масштаба события, образной драматургической задачи. Решение персонажей в композиции эскиза съемочного объекта. Одна из декорационно-постановочных задач решается на основе выбранной московской натуры.

Обязательны поиски изобразительной экспликации, габаритных планировок, схемы мизансцен, точек съемки.

В течение семестра ведутся консультации по теме дипломной работы. К концу семестра студент подает письменную заявку на выбранную им тему будущей дипломной работы с обоснованием выбора.

Цель задания: студент должен показать все, чему он научился за предыдущие 4 года, как бы подвести итог своей работе в институте по мастерству художника кино и телевидения по костюму.

Особое внимание необходимо обратить на точное раскрытие драматургии произведения средствами, которыми владеет художник кино и телевидения, на взаимосвязь среды исторического фильма и его действующих лиц в экспликации и эскизах, на образное решение исторического произведения в связи с его жанром и масштабом событий, на технику выполнения чистовых листов.

Объем задания:

1. Экспликация (10-20 рисунков наиболее выразительных кадров). Цветовое развитие драматургии произведения.

2. Сбор иконографического материала.

3. Чистовые работы - 2-4 эскиза в цвете на заданную тему и 2-4 основных персонажа. Первоначально картоны в рисунке и окончательные листы в цвете.

4. Законченная раскадровка одного из эпизодов (объем неограничен).

5. Выполнение черновых планировок основных объектов. В течение семестра ведутся консультации по теме дипломной работы. К концу семестра студент подает письменную заявку на тему будущей дипломной работы с обоснованием ее выбора.

ДЕСЯТЫЙ СЕМЕСТР

10-е задание.

На первом после каникул заседании кафедры рассматриваются заявки студентов на темы дипломных работ. По одобренным кафедрой темам студенты приступают к практической работе.

Первоначально студент занимается тщательным анализом литературного произведения, определяет общие творческие позиции, намечает пути решения изобразительно-декорационного строя будущей постановки, ее объем и постановочную сложность. В дальнейшем студент разрабатывает первичную изобразительную экспликацию, в которой ведущим является эмоциональное начало; поиски предварительного решения отдельных персонажей. Декораций и других съемочных объектов и отдельных сцен.

Тема и жанр — определяются студентом.

Цель задания — первоначальная разработка темы будущего диплома в изобразительной экспликации, поиск изобразительного языка и характера трактовки темы, определение творческих позиций студента, решение вопроса о соответствии выбранной темы творческим возможностям студента, определение объема и характера работ в период преддипломной творческой практики. По окончании семестра решается вопрос о рекомендации темы на дальнейшую разработку в качестве диплома. Определяются места проведения преддипломной практики, маршрут командировки по сбору изобразительного материала и ознакомлению с местами событий.

Объем задания:

1. Анализ литературного произведения. Выписки. Определение своих творческих позиций и объема предстоящей работы.
2. Цветовая экспликация (эмоциональная, а затем уточненная), в которой студент выбирает путь решения образного художественного строя всего произведения, раскрытого средствами художника кино и телевидения, отражая развитие его драматургии.
3. Изучение эпохи и сбор изобразительного материала, необходимого для работы над данной темой.
4. Поисковые эскизы. Поиск в этих эскизах изобразительного языка своей будущей работы. 15-20 эскизов.
5. Выполнение макета экспозиции эскизов (масштаб 1:4).
6. 2-3 листа чистовых композиций - поиск изобразительного языка и техники исполнения.
7. Выбор техники будущего диплома.
8. Наброски теоретической записки с обоснованием выбора темы дипломной работы.

По окончании семестра по представленным работам решается вопрос о рекомендации данной темы для дальнейшей работы.

Определяются места преддипломной творческой практики, маршруты командировок по сбору изобразительного материала и ознакомлению с местами событий (если это возможно).

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических, курсовых заданий студентами, на протяжении всего времени обучения данному курсу, под руководством педагога.

Целью данных занятий является воспитание в студенте:

- предполагает углубленный анализ драматургического материала, будь то сценарий или литературный первоисточник (очерк, рассказ, повесть, роман);
- системно работать над текстом, с учетом замечаний сценариста или режиссера, делать по ходу пометки, относительно места действия, времени года, состояния природы, описание персонажей и т.д.;
- совместно с продюсерской группой уметь составить план строительства павильонных и натуральных декораций с учетом технологических особенностей и материалов;
- умение составить описание работ и предварительную смету по всем этапам производства, на основе всей полученной информации сделать производственную «сетку», с учетом количества места действия, обстановочного и игрового реквизита, мебели, игрового транспорта, спецприспособлений и спецэффектов;
- привлекать для консультации необходимых специалистов по архитектуре, вооружению, костюму, транспорту.
- уметь работать с иконографическим материалом в библиотеках, кино - фотохранилищах, архивах, музеях;
- при работе над курсовым заданием или дипломом подготовить, следуя рекомендациям мастера, список книг и кинофильмов к просмотру, которые должны помочь ещё глубже раскрыть выбранную тему;
- владеть и применять современные компьютерные технологии и программы «Фотошоп», «3Д» изометрию, «Скайп» и др.
- знать и уметь на практике применять современные отделочные технологии и лакокрасочные материалы при строительстве декорации.

Темы для индивидуальной работы со студентом

Индивидуальные занятия предусмотрены учебным планом – это индивидуальное руководство мастером-педагогом практическими заданиями по мастерству из расчета 2 часа на каждого студента в неделю. Индивидуальные занятия по мастерству проводятся со студентами в аудиториях института, а также на киностудиях, в музеях, галереях, библиотеках, мастерских художников.

(Смотри методические рекомендации для преподавателей к каждому практическому заданию по специальной композиции в семестрах).

Кроме того, сюда входят 2-4 часа самостоятельной работы студентов в мастерских и на учебной студии.

Круг вопросов, разбираемых педагогом на индивидуальных занятиях:

1. Изучение новых течений в современной живописи и графике – необходимое условие существования в новейшем культурном пространстве.

2. Обсуждение проблем современного кинематографа, обзор новых кинофильмов и спектаклей, фильмов, призеров национальных российских и зарубежных фестивалей.

3. Обзор заметных киноработ выпускников мастерской художников кино и телевидения, разговор о судьбах и творческом пути.

4. Посещение киностудий с целью знакомства с технологическим процессом, организацией работы цехов и подразделений.

5. Знакомство с ИЗО кабинетом ВГИКа, «Мосфильм-инфо», умение ориентироваться в хранящейся информации и основные навыки в работе с материалами.

6. Знакомство с Музеем истории ВГИКа.

7. Работа в архитектурном музее им. Щусева, в музее Реконструкции Москвы, музее Советской Армии, Историческом музее и др. Ознакомление с системой подбора иконографического и фотографического материала.

9. Особенности работы художника-постановщика в коллективе с представителями параллельных профессий: с режиссером, оператором, художником по костюмам, художником-гримером, звукооператором.

10. Творческий подход к поиску образов: умение наблюдать, анализировать в метро, на улицах, магазинах и т.д. Наброски в общественных местах.

11. Развитие рисовальных навыков, тренировка наблюдательности, памяти к деталям образа.

12. Развитие навыков зарисовок по памяти, сбор элементов малых архитектурных форм, деталей, конструктивных особенностей интерьеров и зданий.

13. Анализ краткосрочных практических заданий по наброскам и зарисовкам и составление индивидуальных программ для каждого из студентов.

14. Наброски в музеях-усадебках г. Москвы (Останкино, Кусково, Крутицкое подворье, Коломенское), зарисовки в музеях-квартирах г. Москвы.

15. Просмотр лучших набросков и зарисовок из методического фонда мастерской и обсуждение их.

16. Развитие в каждом студенте умения быстрого и образного рисования как средства выражения своих идей и средства общения в коллективе творческой группы.

17. Обсуждение с каждым студентом индивидуально экспозиционной целостности работ по практическому заданию.

18. Просмотр серии выставочных работ на близкую к практическому заданию по мастерству тему из методического фонда факультета.

19. Индивидуальная работа с каждым студентом над построением экспликации в драматургическом, эмоциональном и цветовом планах.

20. Индивидуальная работа с каждым студентом над экспликациями, раскадровками, планировками, декорациями и чертежами, макетом, связанными с заданием.

21. Особенности работы с историческими документами и литературными источниками, с фотографиями при сборе иконографического материала.

22. Работа с информационными источниками сайтов Интернета. Ошибки и просчеты при сборе материала.

23. Обсуждение по каждому практическому заданию персонально с каждым студентом собранного графического изобразительного материала.

Умение акцентировать главное и анализировать качество и количество собранного материала. Обсуждать и использовать возможности различных живописных техник: акварели, гуаши, масла, акрила, а также смешанной техники для наиболее точной передачи художественного замысла в эскизах.

24. Изучение отдельных графических и живописных техник на примерах копирования студентами известных произведений русских и зарубежных художников. Для второго курса по работам Аргунова, Тропинина, Федотова, русских художников критического реализма XIX в;

для третьего знания древнерусской иконописи и фресок, древнерусских миниатюр, мастеров народных промыслов севера России

для пятого курса - знание графики и живописи эпохи Возрождения, живописных работ по выбору педагога, мастеров раннего и позднего Возрождения, немецкой, голландской и испанской школы живописи XVII-XVIII в.

Знание жанровой живописи «малых» голландцев, работы Босха, Брейгеля и др.

25. Поиск по каждому практическому заданию индивидуально с каждым студентом техники выполнения окончательных эскизов.

26. Использование возможностей различных живописных техник: акварели, темпера, гуаши, масла, акрила, цветных карандашей и пастели, а также смешанной техники для наиболее точной передачи художественного замысла в эскизах.

27. Просмотр лучших работ из методического фонда мастерской и обсуждение выполненного задания каждого студента.

28. Составление каждым студентом технологической разработки описания работ по декорациям и составление предположительной сметы расходов.

29. Встречи студентов и знакомство с мастерами кино на студиях в реально построенных декорациях, во время съемки кино и телесериала с разнообразными фактурами и способами отделки декораций.

30. Посещение и знакомство на киностудии «Мосфильм» с работой бутафорского и столярного цехов.

31. Ознакомительная экскурсия с работой архитектурно-конструкторского бюро и работой с компьютерными программами по проектированию кинодекораций.

32. Совместное обсуждение современной литературы с каждым студентом для определения малого диплома.

33. Обсуждение современных тенденций на лучших примерах российского и зарубежного кино, цифровых и компьютерных технологий комбинированных съемок.

34. Анализ современных направлений в искусстве по итогам европейских «биенале» и российских художественных выставок.

35. Анализ и обсуждение фильмов и театральных постановок – лауреатов российских национальных премий.

36. Работа по составлению полного «пакета» документов для защиты постановочного проекта перед продюсерской группой.

37. Обсуждение с каждым студентом индивидуально хода работы над экспликацией по современному заданию, уточнение колористического решения.

38. Обсуждение работы над раскадровкой, техникой ее исполнения индивидуально с каждым студентом.

39. Просмотр лучших экспликаций из методического фонда мастерской по современному заданию.

40. Разработка общей экспозиции окончательных эскизов малого диплома с учетом размера выставочной площади для каждого студента совместно с педагогом.

41. Современные способы оформления работ для художественных выставок и защиты диплома.

42. Соотношение масштаба каждого эскиза в макете с общей экспозицией.

43. Уточнение композиции изображения персонажей в рисунке в предварительных картонах к каждому эскизу индивидуально с каждым студентом.

44. Обсуждение восприятия художественных работ в экспозиции.

45. Индивидуальная работа по доведению диплома и работа над колоритом отдельно каждого эскиза и всей экспозиции в целом.

46. Подбор для каждого студента в соответствии с выбранным стилем, техникой, колоритом по малому диплому дополнительной литературы, изоматериала, видеофильмов, списка необходимых музеев и выставок.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм:

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения
	лек.	практ.	лаб.	инд.	(описание)
Раздел I.	36	18		9	36 акт/27 интерактивные (выполнение проекта)
Раздел II.		18		9	27 интерактивные (выполнение проекта)
Раздел III.	32	32		16	32 акт/48 интерактивные (выполнение проекта)
Раздел IV.	36	36		18	36 акт/54 интерактивные (выполнение проекта)

Раздел V.	32	32		16	32 акт/48 интерактивны е (выполнение проекта)
Раздел VI.		72		18	36 акт/27 интерактивны е (выполнение проекта)
Раздел VII.		64		16	80 интерактивны е (выполнение проекта)
Раздел VIII.		132		33	165 интерактивны е (выполнение проекта)
Раздел IX.		72		18	90 интерактивны е (выполнение проекта)
Раздел X.		64		16	80 интерактивны е (выполнение проекта)
Раздел XI.				17	17 интерактивны е (выполнение проекта)
Итого % занятий в интерактивной форме.					84%

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1918 - 1930 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1931 - 1945 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.

- Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1946 - 1957 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.
- Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.
- Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.
- Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.
- Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.
- Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965
- Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013
- Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.
- Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.
- Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.
- Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.
- Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.
- Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

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 «Автомонография»

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
 Делакура 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://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.
Герасимов С.
Герасимов С.
Губенко Н.
Губенко Н.
Дзиган Е.
Довженко А.
Донской М.
Донской М.
Досталь Н.
Евтушенко Е.
Жалакявичюс В.
Зархи А, Хейфиц И.
Зархи А.
Зархи А.
Захаров М.
Калатозов М.
Калатозов М.
Карасик Ю.
Квинихидзе Л.
Кладиенко Ю.
Климов Э.
воспрещен»
Климов Э.
Козинцев Г.
Козинцев Г.
Козинцев Г., Трауберг Л.
Колосов С.

Кончаловский А.
Кончаловский А.

Кончаловский А.
Кончаловский А.
Коренев А.
Кулиджанов Л.
Кулиджанов Л.
Лиознова Т.
Лотяну Э.
Лотяну Э.
Лунгин П.
Масленников И.
Мендадзе А., Абдрашитов В.
Митта А.
Михалков Н.
Михалков Н.
Михалков Н.
Михалков Н.

А.Попов «Петр Великий»
А.Попов «В начале славных дел»
А.Попов «Лев Толстой»
И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
А.Толкачев «Подранки»
В.Егоров «Мы из Кронштадта»
М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
П.Пашкевич «Сельская учительница»
П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Л.Платов «Мелкий бес»
В.Юшин «Детский сад»
В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Н.Суворов «Депутат Балтики»
А.Фрейдин «Высота»
А.Борисов «Анна Каренина» совм. с Ю.Кладиенко
В.Юшин «Формула любви»
М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Б.Бланк «Шестое июля»
В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Ю.Кладиенко «Бесы».
Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним вход

В.Петров «Иди и смотри»
В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
В.Еней «Дон-Кихот»
Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
Карташевым
Л.Платов «Курочка Ряба»
М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
Н.Двигубским, А.Боймом.
Н.Двигубский «Сибириада».
Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Л.Платов «Большая перемена»
П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Б.Бланк «Анна Павлова»
Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
А.Толкачев «Остров»
И.Каплан «Пиковая дама»
А.Толкачев «Парад планет»
И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
В.Петров «12».
В.Аронин «Утомленные солнцем»
В.Аронин «Сибирский цирюльник»
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.
Ташков Е.
Ташков Е.
Хотиненко В.
Хунтгебурт Г.
Чухрай Г.
Чухрай П.
Швейцер М.
Швейцер М.
Швейцер М., Милькина С.
Шепитько Л., Элемов К.
Шукшин В.
Эйзенштен С.
Эйзенштен С.
Юдин Ю.
Юткевич С.

Н.Двигубский «Зеркало»
В.Кислых «Майор Вихрь»
В.Филлипов. «Подросток»
А.Попов «Мусульманин»
В.Немечек «Том Сойер»
В.Немечек «Баллада о солдате»
В.Петров «Вор»
И.Лемешев «Мертвые души».
В.Филлипов «Маленькие трагедии»
А.Фрейдин «Время вперед».
В.Петров. «Прощание»
И.Новодержкин «Калина красная»
И.Шпинель «Александр Невский»
И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Г. Турылев «Шведская спичка»
И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.
Б.Фосс.
Д.Пан Косматос.
Дж.Кэмерон
Джулии Теймор
Дино Ризи
Жан-Жак Анно
И.Бергман.
И.Бергман.
И.Сабо.
К.Земан.
М.Пьяла.
М.Форман.
Н.Бургер
П.Гринуэй
П.Гринуэй
П.Уэббер
С.Спилберг.
С.Спилберг.
Серджо Леоне
Т.Гиллиам.
Ф.Дзефирелли.
Ф.Феллини.
Ф.Феллини.
Фр.Ф.Коппола
Штефан Рузовицки
Э.Скола.
Эмир Кустурица

«Дантон»
«Кабаре»
«Рэмбо»
«Титаник»
«Фрида»
«Запах женщины»
«Имя Розы»
«Фанни и Александр»
«Земляничная поляна»
«Мефисто»
«Тайна острова Бэк Кап»
«Ван Гог»
«Амадеус»
«Иллюзионист»
«Контракт рисовальщика»
«Повар, вор, его жена и ее любовник»
«Девушка с жемчужной сережкой»
«Индиана Джонс»
«Близкие контакты третьей степени»
«Однажды в Америке»
«Бразилиа»
«Ромео и Джульетта»
«Восемь с половиной»
«Амаркорд»
«Крестный отец»
«Фальшивомонетчики»
«Бал»
«Время цыган»

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

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технических проведения занятий по дисциплине
«Мастерство художника кино и телевидения»

.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет
13. Эскизы и курсовые работы разных лет

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Мастерство художника кино и телевидения

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-24; ПСК-8.2; ПСК-8.7; ПСК-8.13; ПСК-8.14; ПСК-8.15; ПСК-8.16; ПСК-8.17; ПСК-8.19; ПСК-8.20; ПСК-8.21; ПСК-8.22; ПСК-8.23; ПСК-8.24	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5
	- лекционные занятия, направленные на познание мастерства художника кино и телевидения как системы научных знаний	
	- обсуждения по темам мастерства художника кино и телевидения как системы научных знаний	

	- выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:	ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-24;
	- подготовка к обсуждению проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения	
	- выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	
	- разработка теоретической основы понимания мастерства художника кино и телевидения	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-24; ПСК-8.2; ПСК-8.7; ПСК-8.13; ПСК-8.14; ПСК-8.15; ПСК-8.16; ПСК-

	- проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических основах понимания мастерства художника кино и телевидения	8.17; ПСК-8.19; ПСК-8.20; ПСК-8.21; ПСК-8.22; ПСК-8.23; ПСК-8.24
	- проверка навыков исследовательской работы по темам мастерства художника кино и телевидения	
	- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения
		- наличие выполненных творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.
		- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу
		- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий

		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения - успешное выполнение творческих заданий: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д.
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 познания элементов мастерства художника кино и телевидения - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов познания элементов мастерства художника кино и телевидения самостоятельно - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать элементы мастерства художника кино и телевидения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов - представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по мастерству художника кино и телевидения - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОК-7	Обсуждения Творческие задания Экзамен
2	ОПК-2	Обсуждения Творческие задания Экзамен
3	ОПК-3	Обсуждения Творческие задания Экзамен
4	ОПК-4	Обсуждения Творческие задания Экзамен
5	ОПК-5	Обсуждения Творческие задания Экзамен
6	ПК-1	Обсуждения Творческие задания Экзамен
7	ПК-7	Обсуждения Творческие задания Экзамен
8	ПК-13	Обсуждения Творческие задания Экзамен
9	ПК-15	Обсуждения Творческие задания Экзамен
10	ПК-16	Обсуждения Творческие задания Экзамен
11	ПК-24	Обсуждения Творческие задания Экзамен
12	ПСК-8.2	Обсуждения Творческие задания Экзамен
13	ПСК-8.7	Обсуждения Творческие задания Экзамен
14	ПСК-8.13	Обсуждения Творческие задания Экзамен

15	ПСК-8.14	Обсуждения Творческие задания Экзамен
16	ПСК-8.15	Обсуждения Творческие задания Экзамен
17	ПСК-8.16	Обсуждения Творческие задания Экзамен
18	ПСК-8.17	Обсуждения Творческие задания Экзамен
19	ПСК-8.19	Обсуждения Творческие задания Экзамен
20	ПСК-8.20	Обсуждения Творческие задания Экзамен
21	ПСК-8.21	Обсуждения Творческие задания Экзамен
22	ПСК-8.22	Обсуждения Творческие задания Экзамен
23	ПСК-8.23	Обсуждения Творческие задания Экзамен
24	ПСК-8.24	Обсуждения Творческие задания Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: выписки по производству, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов и т.д. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: выписки по произведению, наброски с натуры, поисковые эскизы, чистовые однофигурные эскизы, выполнение макета экспозиции эскизов

Обсуждение

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения по костюму.

Экзамен

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

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

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Мастерство художника кино и телевидения» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствию на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

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

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка **«хорошо»** используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по

неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

1. Выполнение постановочного замысла выбранного произведения
2. Решение эмоциональной цветовой экспликации
3. Раскрытие драматургии замысла средствами арсенала художника кино и телевидения
4. Разработка графической или цветовой экспликации в эскизах декораций со схемой планировок, мизансцен и точек съемки, а также описания работ по постройке одной из декораций, 2-4 эскиза персонажей

Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Творчество выдающихся художников постановщиков отечественного кино

Тема 2. Творчество выдающихся художников постановщиков зарубежного кино

Тема 3. Организация архитектурного пространства художником кино

Тема 4. Этика поведения художника и круг его обязанностей в киностудии.

Тема 5. Реальная и компьютерная декорация в кино

Тема 6. Работа с режиссерским сценарием и оператором-постановщиком

Тема 7. Строительство декораций для фильмов. Особенности работы над декорациями для фильмов разных жанров

Тема 8. Работа художника постановщика на разных этапах создания фильма.

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема и жанр литературного произведения для художественной реализации творческих возможностей студента выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается мастером и кафедрой.
2. Объем задания включает в себя:
 - Анализ литературного произведения. Выписки. Определение творческих позиций.
 - Эмоционально-цветовая экспликация – определение образного художественного строя всего произведения.
 - Изучение эпохи и сбор изобразительного материала
 - Поисковые эскизы образного решения фильма
 - Выполнение макета экспозиции эскизов
 - Чистовые эскизы
 - Описание работ для реализации художественного решения

**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.**

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ–МУЗЕЙНОЙ
ПРАКТИКИ (ВЫЕЗДНОЙ)**

Специальность – 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2023

Составители: профессор В.В. Архипов, профессор А.Р. Беширов

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, специализации «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 13 августа 2020 г. № 1014, с учетом рекомендаций ОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка и живописи, Протокол № 9 от « 2 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи практики

Целями производственной практики – Музейной практики (выездной) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, изучение явлений, наблюдаемых в повседневной жизни, формирование способности их восприятия и реалистического отображения, приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, достижение высокого профессионального мастерства.

Задачами производственной практики – Музейной практики (выездной) являются:

- развитие способности к самостоятельной работе с музейными материалами и источниками;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- отработка предметных умений, полученных в процессе теоретического обучения;
- изучение и отражение природы, быта, характера труда, архитектуры на примере западно-европейской архитектуры и творчества её классических архитекторов: Кваренги, Росси, Деламота, Растрелли, Терезини на примерах зданий в г. Санкт-Петербурге.

2. Место производственной практики – Музейной практики (выездной) в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.02 Живопись, специализации «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, производственная практика – Музейная практика (выездная) входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Способ проведения практики – выездной. Музейная практика проводится в музеях г. Санкт-Петербурга. Форма проведения практики – концентрированная.

Объем производственной практики – Музейной практики (выездной) составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Продолжительность 1 ¹/₃ недели. Производственная практика – Музейная практика (выездная) проводится на 4 курсе в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Производственная практика – Музейная практика (выездная) базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин дисциплинах «Живопись», «Рисунок», «Общий курс композиции», «Перспектива».

На знаниях, умениях и навыках, полученных во время Производственной практики – Музейной практики (выездной), в дальнейшем освоении основной профессиональной образовательной программы будут базироваться:

- выполнение творческих заданий;
- производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
- производственная практика – научно-исследовательская работа
- преддипломная практика.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Организация творческо-производственной практики направлена на
формирование у обучающихся профессиональных компетенций:

Таблица 1

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1	Способен профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1 - Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2 - Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2	Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПК-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений графического изобразительного искусства на различных этапах их создания ПК-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПК-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПК-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа,	ПК-3.1. Знает основные явления и процессы в графическом изобразительном искусстве и мультипликации, причинно-следственные связи и их взаимодействия ПК-3.2. Знает методы организации творческого

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	процесса художника комбинированных съемок ПК-3.3. Организует насыщенный художественными поисками продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате прохождения производственной практики – Музейной практики (выездной) обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки:

- знать основные технологические приемы и возможности живописи и архитектуры, применяемые для создания изобразительно-пространственной образной среды произведений искусства;
- умение подмечать и отображать характерные черты быта, городской жизни, труда в сериях графических и живописных работ;
- умение собирать материал, необходимый для его дальнейшего использования в творчестве;
- умение передавать характер архитектуры, используя для этого колористическое построение холста, тональность, знание законов перспективы и светотени;
- умение использовать в работе цветовую гармонию;
- умение самостоятельно отбирать интересующие художника явления, целенаправленно вести поиск темы и изобразительного языка;
- умение раскрыть средствами живописи интересную для обучающегося тему, связав отдельные работы в целостную серию;
- освоение методики творческой работы;
- навыки осознанно использовать профессиональные навыки и знания технологии живописных и графических материалов с целью решения изобразительных задач;
- навыки использовать возможности графических и живописных материалов для решения поставленной смысловой задачи.

4. Содержание практики

Тематический план производственной практики – Музейной практики (выездной) имеет следующую структуру:

Таблица 2

№ п/п	Наименование этапа	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	4	Собеседование с руководителем практики

		организации практики и правилами поведения во время выездной практики.		
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на приобретения умений собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства Выполнение индивидуального задания.	56	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике. Подготовка к кафедральному просмотру. Защита результатов практики в форме зачета.	12	Защита отчета
Итого			72	

При прохождении практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы обучающихся в период прохождения музейной заключается в:

- изучении музейных экспонатов для дальнейшего использования полученных знаний при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении;
- выполнении индивидуального задания.

5. Форма отчетности по практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором ежедневно записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза. Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении практики, состоящий из следующих разделов:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.

Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

6. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства: 1908 - 1917 / М.: ВГИК, 1973.
2. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1918 - 1930: утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.
3. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1931 - 1945 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.
4. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1946 - 1957 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.
5. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.
6. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.
7. Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.
8. Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.
9. Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965
10. Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013
11. Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.
12. Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.
13. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.
14. Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.

15. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.
16. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

7. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

8. Материально-техническое обеспечение практики

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими

отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Аттестация по итогам практики проводится на основании кафедрального просмотра выставленных работ. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме кафедрального просмотра.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненных студентом работ и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При кафедральном просмотре оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций 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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общий курс композиции»

Специальность - 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2023

Составитель - профессор А.В. Свешников

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**

Специализации « Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи

Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____В.В. Архипов

Начальник ОМР _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению подготовки _____

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

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

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

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

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

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

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Общий курс композиции» изучается на базе восьмидесятилетних традиций преподавания ее на художественном факультете ВГИК, традиций отечественной и мировой изобразительной культуры. *Цель* дисциплины – изучение основных законов организации изображения и овладение ее приемами. *Задачи* дисциплины – формирование у обучающихся знаний основных законов композиции, выработка умения практического построения пространства картинной плоскости.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Общий курс композиции» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), является неотъемлемой частью основ художественного образования и подготовки художника комбинированных съемок, осуществляется на базе главных профилирующих учебных предметов «Рисунок», «Живопись» и «Мастерство художника кино и телевидения», её изучение осуществляется на 5-м курсе.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся обязательных профессиональных компетенций ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен с использованием научно-исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1 – Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2 – Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2. Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы композиции;
- основные виды композиции;
- законы построения изобразительного пространства;
- способы построения композиционных изображений;

уметь:

- использовать композиционные законы для выполнения творческих задач, создания киноэскизов;
- оперировать зрительными образами;

владеть:

- практическими навыками использования в работах законов композиции;
- культурой визуального мышления.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических (84 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (семестр А).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		9	А
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	62	34	28
Лекции	–	–	–
Практические занятия	62	34	28

Самостоятельная работа		40	2	38
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		6		6
ИТОГО:	Акад. час.	108	36	72
	З. е	3	1	2

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов		
	Всего	Практ. зан.	СРС
5-й курс, 9-й семестр			
Тема 1. История композиции Композиция античности, Средневековья, Возрождения	8	2	6
Тема 2. Введение в теорию композиции. Линия	8	4	4
Тема 3. Введение в теорию композиции. Пятно и тон	8	4	4
Тема 4. Простейшие геометрические формы в организации композиционной плоскости	8	4	4
Тема 6. Перспективные построения в композиции	8	4	4
Тема 7. Освещение и форма как способ организации пространства	6	4	2
Тема 8. Пространство, глубина и плановость	6	4	2
Тема 9. Время как композиционная категория	6	4	2
Итого за 5-й курс, 9-й семестр	36	34	2
5-й курс, семестр А			
Тема 10. Ракурс	12	10	2
Тема 11. Цветовые отношения. Семантика цвета	12	10	2
Тема 12. Типы композиции	12	8	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6		
Итого за 5-й курс, семестр А	72	28	38
Итого за 5 курс	108		

Се мес тр	Название разделов обучения	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий	
			Контактные часы, в том числе	
			Практически е	Самостоятельна я работа
9	1. История композиции Композиция античности, средневековья, Возрождения	8	2	6
9	2. Введение в теорию композиции. Линия.	8	4	4
9	3. Введение в теорию композиции. Пятно и тон.	8	4	4
9	4. Простейшие	8	4	4

	геометрические формы в организации композиционной плоскости.			
9	6. Перспективные построения в композиции.	8	4	4
9	7. Освещение и форма как способ организации пространства	6	4	2
9	8. Пространство, глубина и плановость.	6	4	2
9	9. Время как композиционная категория.	6	4	2
10	10. Ракурс			
10	11. Цветовые отношения. Семантика цвета			
10	12. Типы композиции			
	Зачет	6		
	Итого по курсу:	108	62	46

2.3. Содержание дисциплины

В работе над рисунком и живописью композиция служит ориентиром, обеспечивающим правильную организацию картинной плоскости и построение изображаемого пространства. Особенно важна она для художника кино. Эскиз художника – основа, на которой строится вся дальнейшая разработка пространства киNODEКОРАЦИИ или киNODEКОРАЦИОННОГО объекта. Композиционные решения эскизов неразрывно связаны с планировочным решением декораций.

Тема 1. История композиции. Композиция античности, Средневековья, Возрождения

Первоначальные сведения о композиции. Период античности, средневековья, эпоха Возрождения. Развитие перспективы в русском изобразительном искусстве. Различные виды композиции.

Тема 2. Введение в теорию композиции.

Композиционные закономерности и средства. Линия

Закон целостности. Закон типизации. Закон подчинения композиционных средств замыслу. Правила и приемы композиции. Ритм. Композиционный центр. Симметрия, асимметрия. Расположение главного на втором плане. Линия – основа создания и построения изображения на картинной плоскости. Различные виды линий. Линия и «внутрикомпозиционное» движение.

Тема 3. Введение в теорию композиции. Пятно и тон

Пятно и тон как основа создания и построения изображения на картинной плоскости. Различные виды тональных пятен. Тональные отношения и их ритм в организации «внутрикомпозиционного» движения.

Тема 4. Простейшие геометрические формы в организации композиционной плоскости

Композиции в квадрате, треугольнике, окружности. Построение изображения в соответствии особенностями отношений геометрических фигур, их ритмом и пропорциями.

Тема 5. Пропорции в станковой живописи и графике (отсутствует в тематическом плане)

Пропорции и масштаб картины. Пластические отношения глубины, ширины и высоты. Построение изображения и пропорциональные отношения. Изобразительные контрасты и конфликты как композиционное средство.

Тема 6. Перспективные построения в композиции

Композиционные особенности построения изображения в перспективе. Изображение интерьеров и экстерьеров в перспективе. Смысловые искажения перспективы, обострение и уменьшение перспективного сокращения для большей выразительности.

Тема 7. Освещение и форма как способ организации пространства

Освещение и тональные контрасты как способ организации композиционного пространства, как способ образного решения изображения. Боковое резкое освещения. Контражур. Построение теней. Тень как средство создания настроения.

Тема 8. Пространство, глубина и плановость

Различие понятий «композиционное пространство» и «глубина». Способы организации глубины и пространства. Плановость. Пространственный ритм, как основа организации зрительского восприятия, как алгоритм организации изобразительного текста.

Тема 9. Время как композиционная категория

Понятие о композиционном времени. Движение и время. Фрагмент как способ констатации факта, как образ быстротечности. Образ вечности в картинах эпохи классицизма. Композиционные приемы выражения идеи Вечности.

Тема 10. Ракурс

Понятие «ракурс» и «точка зрения». Ракурс как разновидность сложного перспективного построения. Выразительные возможности ракурса. Вертикальное, диагональное и горизонтальное движение в композиционном пространстве и плоскости. Сложное пространство.

Тема 11. Цветовые отношения. Семантика цвета

Холодные и теплые цвета. Цветовые отношения и контрасты. Ритм цветовых отношений. Семантика цвета. Цвет как способ выражения смысла. Цвет в графической композиции.

Тема 12. Типы композиции

Симметричная – асимметричная, динамичная – статичная, замкнутая, фрагментарная, фронтальная и пространственная композиция. Идея и смысл как основа выбора определенного типа композиции.

2.3.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование темы занятий	Кол-во часов	Активные и интерактивные формы обучения
<i>5-й курс</i>		
Освещение и форма как способ организации пространства	4	Мастер-класс

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. ВГИК. Учебный рисунок: Учебное пособие. /Том III/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2014.
2. ВГИК. Живопись: Учебное пособие. /Том IV/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2016.
3. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997.
4. Свешникова А.В. Композиционное мышление. Анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения. – М.: ВГИК, 2001.
5. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре. Уч.пос. – М.: ВГИК, 1987.

Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства/ 3-е изд./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2019. ЭБС ЛАНЬ.

Дополнительная литература

2. Алпатов М. Композиция в живописи. – М., Л., 1940.
3. Алпатов М.В. Матисс. – М.: Искусство, 1969.
4. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М.: Искусство, 1976.
5. Ванслов В.В. Содержание и форма в искусстве. – М., 1956.
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1965, 1984.
8. Даниэль С.М. Европейский классицизм. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
9. Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего Средневековья (Общие замечания) //Античность и Византия. – М.: Наука, 1975.
10. Адамов Е.Б. и др. Книга как художественный предмет. Формат. Цвет. Конструкция. Композиция. Ч. 2. – М.: Книга, 1990.
11. Алпатов М. Александр Иванов. – М., 1956.
12. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
13. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. – М.: Мысль, 1992.
14. Вагнер Т.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М.: Искусство, 1993.
15. Валери П. Об искусстве: Сб. / Пер. с фр. – М.: Искусство, 1993.
16. Ван Гог. Письма. – Л., М., 1966.
17. Виппер Р.Ю. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972. 268 с.: ил.
18. Виппер Р.Ю. История Средних веков: Курс лекций. – Киев: AirLand, 1996.
19. Волынский А.Л. Леонардо да Винчи. – СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1900.
20. Гёте И.В. К учению о цвете (хроматика) // Психология цвета. – Киев: Рефл-бук; Ваклер, 1996

21. Голицын И.В. Раздумья о композиции // О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
22. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 2001.
23. Гончарова Н.А. Композиция и архитектура книги // Книга как художественный предмет. Формат. Цвет. Конструкция. Композиция./Ч. 2. – М.: Книга, 1988.
24. Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. – М.: Искусство, 1970.
25. Данилова И.Е. От Средних веков к Возрождению. – М.: Искусство, 1975.
26. Даниэль С.М. Сети для Протея; проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. – СПб.: Искусство – СПб, 2002.
27. Делакура Э. Из дневника 1857 г., 25 января; 1858 г., 3 июля //Мастера искусства об искусстве. /Т.4.– М.: Искусство, 1967.
28. Дехтерёв Б.А. Теория композиции в изобразительном искусстве //О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
29. Дживелегов А. Леонардо да Винчи. – М.: Журнально-газетное объединение, 1935. Вып. 9-10 /57-58/.
30. Дунаев Г.С. О принципах композиционного построения в эпоху Ренессанса//О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
31. Дюрер А. Дневники. Письма. Трактаты. – Л., М., 1957.
32. Ермаш Г.Л. Творческая природа искусства. – М.: Искусство, 1977.
33. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства). – М.: Искусство, 1970.
34. Железное Н. Заметки о Брюллове // Живописное обозрение, 1898, № 27.
35. Зайцев А. Исследование о колорите // Искусство, 1966, № 3.
36. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.
37. Иогансон Б. В. За мастерство в живописи. – М., 1959.
38. Иогансон Б.В. К вопросу о композиции // О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
39. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992.
40. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. – М.: Изобразительное искусство, 1981.
41. Каптерева Т. Эль Греко. – М.: Искусство, 1965.
42. Кибрик Е.А. Работа и мысли художника. – М.: Искусство, 1984. 255 с
43. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. – Киев: Выща шк.,1989. 143 с.
44. Ковалевская Т.М. Крамской об искусстве. – М.: Изобразительное. искусство, 1988.
45. Констебль Д. Из писем Фишеру, Хемстед, 23 1823 г. // Мастера искусства об искусстве. /Т. 4. – М.: Искусство, 1967.
46. Корниенко В.С. О законах красоты. – Харьков, 1970.
47. Короленко Ц.П., Фролова Г.Ф. Чудо воображения. – Новосибирск: Наука, 1975.
48. Котова Е. Глаз и законы красоты // Искусство, 1966, №12.
49. Кочик О. Я. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. – М., 1980.

50. Крамской И.Н. О художественной форме// Ковалевская Т.М. Крамской об искусстве. – М.: Изобразительное. искусство, 1988.
51. Крамской И.Н. О художественных средствах в живописи. Рисунок. Композиция. Колорит// Ковалевская Т.М. Крамской об искусстве. – М.: Изобразительное искусство, 1988.
52. Крамской об искусстве / Сост. Т.М.Ковалевская. – М.: Изобразительное искусство, 1988.
53. Кудин П.А. Пропорции в картине как музыкальные созвучия. Основы теории и методики анализа соразмерности в композиции. – СПб.: Рубин, 1997.
54. Куршко-Рюмин М.М. Творческое применение законов композиции//О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр./НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
55. Лаптев А.М. Некоторые вопросы композиции // Вопросы изобразительного искусства. – М., 1954.
56. Ле Корбюзье. Модульор. – М., 1976.
57. Леонардо да Винчи. Историческая композиция. Трактат о живописи. //Мастера искусства об искусстве./В 4 тт. /Т. 1. – М.; Л.: ОГИЗ, 1937.
58. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. – М.: ОГИЗ; ИЗОГИЗ, 1934.
59. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. – СПб.: Азбука, 2001.
60. Лессинг Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М.: Художественная литература, 1957.
61. Максимов Е.Н. О преподавании композиции в мастерской монументального искусства // О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. /НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
62. Манизер М.Г. Композиция и развитие сюжета//О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
63. Мастера искусства об искусстве. – М., 1967.
64. Матисс А. Заметки художника // Мастера искусства об искусстве./ Т. 5. Кн. 2. – М.: Искусство, 1967.
65. Матисс. Сборник статей о творчестве. – М., 1958.
66. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск.: Высшая школа, 1984.
67. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. – М.: Сов. художник, 1983.
68. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Пер. с нем., англ., лат., др. греч. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
69. Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы /Сост. Е.Н. Селизарова. – М.: Сов. художник, 1991.
70. Петрович Д. Теоретики пропорций. – М., 1979.
71. Пространство картины / Сост. Н.О. Тамручи. М.: Сов. художник, 1989. 368с.
72. Пуссен Никола. Из писем о себе и об искусстве // Мастера искусства об искусстве. / В 4 тт. /Т. 1. – М.; Л.: ОГИЗ, 1937.
73. Ратнин В. Перспектива. – К., 1982.
74. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи. – М.: Наука, 1975.

75. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. – М.: Наука, 1980.
76. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. – М.: Наука, 1986.
77. Раушенбах Б. Система перспективы в изобразительном искусстве. – М., 1986.
78. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Азбука-классика, 2001.
79. Рафаэль Санти. Письма // Мастера искусства об искусстве./ В 4 тт. /Т. 1. – М.; Л.: ОГИЗ, 1937.
80. Ростовцев Н.Н. и др. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1989.
81. Роу Кристофер. Концепции цвета и цветовой символизм в Древнем мире // Психология цвета. – М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1996.
82. Сапего И.Г. Предмет и форма. Роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы. – М.: Советский художник, 1984.
83. Свешников А. В. Искусство как потребность: анализ проблемы с точки зрения концепции Целостности. – М.: Логос, 2011.
84. Свешников А. В. Композиционное мышление. Анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения. – М.: Университетская книга, 2009.
85. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция. – М.: Стройиздат, 1993.
86. Тимердинг Г.Е. Золотое сечение. – Петербург, 1924.
87. Третьяков Н.Н. Мысли о композиции в живописи // О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
88. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. Свято-Введенский монастырь. – Оптина пустынь, 2001.
89. Трубецкой Е. Два мира в древнерусской иконописи (1916) //В Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.: Антология – М.: Прогресс, 1993.
90. Трубецкой Е. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи (1916)// Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.: Антология. – М.: Прогресс, 1993.
91. Узоры симметрии // Под ред. М. Сенешаль, Дж. Флека. – М., 1980.
92. Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии. – М.: Мысль, 1974.
93. Успенский Б.А. Семиотика искусства. Поэтика композиции. Семиотика иконы: Статьи об искусстве. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995
94. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. – М.: Изд-во Западноевропейского экзархата Московской патриархии, 1989.
95. Успенский Ф.И. История Византийской империи. – М.: Мысль, 1996, 1997; 1997.
96. Фальк Р.Р. Беседы об искусстве. Письма. – М., 1918.
97. Федоров А.В. Язык и стиль художественного произведения. – М., Л., 1963.
98. Федоров М. Рисунок и перспектива. – М., 1960.

99. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М.: Прогресс, 1993.
100. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. – М.: Изобразительное искусство, 1993.
101. Флоренский П.А. Иконостас: избранные труды. – СПб.: Мифрил. Русская книга, 1993.
102. Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии / Сост. Игумен Андроник (А.С.Трубачёв). – М.: Мысль, 2000.
103. Цеков-Карандаш Ц. О втором золотом сечении. – София, 1983.
104. Ченнино Ченнини. Книга об искусстве, или Трактат о живописи. – М.:ОГИЗ;ИЗОГИЗ, 1933.
105. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. – М., 1953.
106. Шафрановский И.И. Симметрия в природе. – Л., 1968.
107. Шевелев И. Принцип пропорции. – М., 1986.
108. Шепелев Л.В. Современный художественный вуз и вопросы преподавания композиции // О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. /НИИ Рос. акад. художеств./ Под общ. ред. В.В. Ванслова. – М., 1999.
109. Шмелев И. Канон. Ритм, пропорция, гармония //Архитектура СССР, 1979, №2.
110. Шорохов Е.В. Композиция. – М., 1986.
111. Штелер Т. Обратная перспектива: Павел Флоренский и Морис Мерло-Понти о пространстве и линейной перспективе в искусстве Ренессанса // Историко-философский ежегодник, 2006 / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2006.
112. Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы жизни / Пер.с нем. – Ереван: Айастан, 1988.
113. Юнг Рене. Цвет и выражение внутреннего времени в западной живописи // Психология цвета. – М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1996..
114. Юон К.Ф. Об искусстве. – М.: Советский художник, 1959.
115. Юрьев Ф.И. Семиотика цвета // Книга как художественный предмет. Формат. Цвет. Конструкция. Композиция. /Ч. 2. – М.: Книга, 1988.
116. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я. Басин. – М.: Смысл, 2002. 335 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. <http://www.kalugin.org/ru/clauses/compozizia.php> /Композиция в живописи
2. <http://libriz.net/book/49253-kompozitsiya-v-zhivopisi.html> / Н.Н. Волков. Композиция в живописи.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень учебно-лабораторного оборудования: мультимедийный проектор, экран,

Планшеты, краски (гуашь, темпера), бумага, реквизит.

Перечень материально-технического обеспечения включает РПД «Рисунок»:

- гипсовый фонд,
- натюрмортный фонд,
- драпировочный фонд,
- костюмный фонд,
- материалы и инструменты для рисования,

- подиумы и мольберты,
- осветительное оборудование, обогреватели,
- ширмы, стеллажи,
- планшеты,
- лестницы,
- оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
- компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
- принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,
- специально оборудованные для живописи учебные классы,
- методический фонд, включающий в себя работы обучающихся по рисунку, живописи, композиции, и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы композиции

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ПК-19; ПК-22	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>

	<u>Этап 1. Формирование базы знаний:</u> - Вводное занятие теории и истории композиции. История возникновения живописных композиций -теоретическое и практическое изучение технических особенностей композиционных средств. - обсуждения по теме: 2. Композиция этюда, масляная живопись на картоне, как наиболее простой с точки зрения технических навыков работе, не требующий сложной подготовки живописной поверхности. 3. Виды станковой композиции. Понятие тема, образ, смысловое решение произведения. 4. Сюжет как основа композиционного решения живописного произведения. 5. Образное решение сюжета-диалога. Методика подготовки материала для его выполнения. -Подготовка эскизов для самостоятельной работы.	ОПК-1; ПК-19; ПК-22
	<u>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</u> - практическая работа по выполнению эскизов различных композиционных вариантов одной темы. В графической технике с последующим использованием цветового решения. - практическое освоение колористического композиционного пространства. Понятие о линии и цвете как смысловом элементе композиции. -практическое освоение колористического композиционного пространства в его непосредственной связи со временем (движение – кратковременность, статика – длительное время. - понятие о линии и цвете как смысловом элементе композиции при решении проблемы «вечного времени». Понятие о «композиции-явлении». -отношения между объектами как композиционное средство. Меж предметное пространство как смысловая категория и композиционное средство. - представление о категории «внутри композиционное движение». Практическое использование нового понятия в своих работах.	ОПК-1; ПК-19; ПК-22
	<u>Этап 3. Проверка усвоения материала:</u>	ОПК-1; ПК-19; ПК-22

	- анализ созданной композиции, по каждому из видов композиционного построения	
	- проверка практических навыков решения композиции в зависимости от выбранной темы. - технические различия решения листа или холста и их зависимость от темы.	
	- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (эскизам), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения и воплощение его в материале	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного построения образной формы, представление о том, что такое «смысл» изображения.
		- наличие выполненных творческих заданий: отражение в работе всего комплекса накопленных знаний, образность, смысловая наполненность, мастерство исполнения созданных произведений.
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.
		- эстетическое обоснование различных вариантов художественно-композиционного решения, с практическим, наглядным показом возможных вариантов решения.
		- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов композиции по видам (симметричная – асимметричная, динамичная – статичная, замкнутая, фрагментарная, фронтальная. пространственная композиция. Идея и смысл как основа выбора определенного типа композиции, плоскостная, центрическая, динамичная, статичная) - степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов композиции по соответствию решения смысловой образной задаче.

4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в практическом выполнении поставленных задач художественного решения различных композиционных решений листа. - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных заданий по композиции, работа над образным решением изображения. - студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных методов и композиционных решений поставленной образно сюжетной задачи. - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания - способность самостоятельно применять полученные навыки в композиционного построения холста, картона, подготовительного этюда.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов - представленные задания соответствуют критериям, предъявляемым к заданиям; они выполнены на достаточном уровне с точки зрения профессиональных требований - в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки по предмету «Основы композиции» - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат вполне удовлетворительный -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-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
2	ПК-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПК-22	

		Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет

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

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

Обсуждения задания

Творческое практическое выполнение задания

Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: подготовка живописной поверхности, выполнение различных композиционных поисков в графическом, а затем и в цветовом решении. Четкое представление и практическое выполнение таких композиционных понятий как «стиль», «пространство», «время», «настроение», «образное решение», «смысл».

Основными видами художественно-композиционного решения является целостность организации изображения.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется зачетом с оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Зачет с оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «композиция» и выполнение заданий на высоком уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности

обучающегося, отсутствие должной работоспособности, отсутствие должного стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться 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 способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, 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 «зачет» с оценкой **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

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

Зачет с оценкой «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины и выполнение заданий на высоком уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Зачет с оценкой «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, и технически грамотного воплощения в материале.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности, отсутствие должного стремления к овладению профессией.

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении

коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

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

1.6.1 Примерный перечень вопросов для текущего контроля

1. Понятие композиции.
2. Композиция средневековья, Возрождения, классицизма.
3. Теория зрительной пирамиды.
4. Картина и ее элементы.
5. Композиционное движение.
6. Линейно-пространственные средства.
7. Понятие целостности. Часть и целое.
8. Основные законы композиции.
9. Закон целостности.
10. Закон типизации.
11. Закон подчинения композиционных средств замыслу.
12. Правила и приемы композиции.
13. Ритм.
14. Композиционный центр.
15. Симметрия, асимметрия.
16. Расположение главного на втором плане.
17. Восприятие в композиции.
18. Пространство и глубина.
19. Горизонтальные, вертикальные и диагональные направления.
20. Линия, пятно, тональные и пластические отношения.
21. Линейная, воздушная и цветовая перспективы.
22. Пропорции в станковой живописи и графике.
23. Перспективные построения в композиции.
24. Освещение и форма как способ организации пространства.
25. Время как композиционная категория.
26. Ракурс
27. Масштаб картины
28. Цветовые отношения. Семантика цвета.
29. Типы композиции.
30. Простейшие геометрические формы в организации композиционной плоскости.
31. Пропорции в станковой живописи и графике.
32. Изобразительные контрасты и конфликты как композиционное средство.
33. Освещение и форма как способ организации пространства.
34. Боковое резкое освещения. Контражур. Построение теней. Тень как средство создания настроения.
35. Время как композиционная категория.
36. Типы композиции.
37. Симметричная – асимметричная композиция.
38. Динамичная – статичная композиция.
39. Замкнутая, фрагментарная, фронтальная и пространственная композиция.

40. Композиция натюрморта, интерьера, пейзажа.

1.6.2.Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Время как композиционная категория.
2. Семантика цвета.
3. Понятие целостности в композиции.
4. Типы композиции.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачета).

В обучении изобразительному искусству принято к оценочным средствам относить экспертные оценки как основному методу оценки учебных и творческих достижений студентов. Сущность экспертных методов заключается в усреднении различными способами мнений специалистов-экспертов по рассматриваемым вопросам.

Выставка-просмотр является аттестацией на художественную состоятельность и дает достаточно объективную картину учебно-творческих результатов. Тут важно и количество представленных работ и их художественное и техническое качество, и индивидуальный рост студента в этом семестре, и отношение его к процессу работы. Из этих компонентов складывается результирующая оценка

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы архитектуры»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – профессор, Анисимов А.В.

по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры
мастерства художника протокол № 1 от «25» сентября 2023 года

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению

подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

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

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

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

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел.....	
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины.....	
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	
2.2 Содержание разделов дисциплины.....	
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	
2.2.2 Содержание дисциплины.....	
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	17
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	17
3.1 Список литературы	17
3.1.1. Основная литература	17
3.1.2 Дополнительная литература	18
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	21
3.3 Фильмография	21
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	27
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	2

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Основы архитектуры» – формирование у будущего художника кино и телевидения ясного представления о формообразовании в архитектуре, логике его развития в разных исторических периодах в многообразных географических и национальных условиях.

Задачей дисциплины является получение знаний о:

- становлении, развитии и периодизации мировой и отечественной архитектуры;
- основных направлений архитектурной мысли;
- творчестве ведущих мастеров мировой и отечественной архитектуры;
- видах зданий и сооружений;
- частях зданий;
- основах архитектурной графики;
- архитектурных, композиционных объемно-планировочных решений.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Перспектива» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), является неотъемлемой частью художественного образования, преподается на 2-3-м курсах, в 3-6-м семестрах, изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения, является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся обязательных профессиональных компетенций ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен с использованием научно-исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1 – Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2 – Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2. Способен формировать и последовательно	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать:*

- основные архитектурные понятия и термины;
- историю архитектуры;
- самые знаменитые архитектурные сооружения;
- имена выдающихся архитекторов;
- основные градостроительные концепции;
- особенности синтеза искусств в архитектурных сооружениях;
- основные тенденции и процессы современной мировой архитектуры;
- приемы объемно-планировочных решений;
- основы архитектурного проектирования;

уметь:

- свободно ориентироваться в исторических и национальных архитектурных стилях; различать конструктивные решения зданий в зависимости от исторической периодизации и природно-климатических условий;
- анализировать градостроительные теории;
- осмысливать процессы развития архитектурных форм;

владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;

- познавательными подходами и методами изучения памятников архитектуры, градостроительства;
- навыками применения знаний основ архитектуры при разработке декорационного оформления кино- и телефильмов.
- приемами создания рабочей документации на этапе работы над декорациями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4-й, 6-й семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам			
			3	4	5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):		188	68	56	34	30
Теоретический блок						
Лекции		68	68	–	–	–
Практический блок						
Практические занятия		120	–	56	34	30
Самостоятельная работа		160	76	10	74	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		12	–	6	–	6
ИТОГО:	Акад. час.	360	144	72	108	36
	З. е	10	4	2	3	1

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Количество часов			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	СРС
<i>2-й курс, 3-й семестр</i>				
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)				
Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Возникновение и развитие архитектурных стилей. От древних цивилизаций до XX века	12	6	–	6
Тема 1. Влияние новых материалов и (или) методов строительства	8	4	–	4
Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Архитектура 19 века	8	4	–	4
Тема 3. Эkleктика и стилизация 19 века	8	4	–	4
Тема 4. Национальный романтизм. Русско-византийский стиль	12	6	–	6
Тема 5. Русская архитектура конца 19 – начала	8	4	–	4

Наименование разделов, тем	Количество часов			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	СРС
20 века неорусские стили. Гартман, Ропет, Щусев, Покровский				
Тема 6. Арт Нуво, стиль Модерн в России	8	4	—	4
Тема 7. Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн»	12	6	—	6
Тема 8. Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа. «Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»	12	6	—	6
Тема 9. Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов	8	4	—	4
Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х – нач.40-х. годов. Щусев, Фомин, Жолтовский	4	4	—	4
Тема 11. Творчество Ле Корбюзье	8	4	—	4
Тема 12. Работы Миес ван Дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская архитектура	4	4	—	4
Тема 13. Развитие национальных школ архитектуры 50 – 60-х годов. Финляндия, Япония и др.	12	6	—	6
Тема 14. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период	12	6	—	6
Итого за 2-й курс, 3-й семестр	144	72/68		72/76
<i>2-й курс, 4-й семестр; 3-й курс, 4-й семестр</i>				
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (элементы здания)				
Тема 1. Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование. Классификация элементов здания	10	—	8	2
Тема 2. Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки	10	—	8	2
Тема 3. Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции	6	—	6	—
Тема 4. Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении	10	—	8	2
Тема 5. Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель	10	—	8	—
Тема 6. Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре	8	—	8	—
Тема 7. Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры	10	—	8	2

Наименование разделов, тем	Количество часов			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	СРС
Тема 8. Перекрытия. Кровли. Крыши	10	—	10	—
Тема 9. Лестницы, пандусы, подъемники	20	—	6	14
Тема 10. Двери. Порталы. Козырьки	22	—	6	16
Тема 11. Балконы, лоджии, эркеры	22	—	8	14
Тема 12. Печи, камины	22	—	8	14
Тема 13. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения	22	—	8	14
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (4-й семестр)	6			
Итого за 4, 5 семестры:	180	—	100/90	80/84
3-й курс, 6-й семестр				
РАЗДЕЛ 3. ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ (градостроительство)				
Тема 1. Введение в градостроительство. Развитие градостроительного искусства	4	—	4	
Тема 2. Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт	4	—	4	
Тема. 3. Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт	4	—	4	
Тема 4. Лондон	4	—	4	
Тема 5. Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт	4	—	4	
Тема 6. Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт	4	—	4	
Тема 7. Москва и Петербург	4	—	4	
Тема 8. Нью-Йорк и американские города	8	—	4	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
Итого за 3-й курс, 6-й семестр	36	—	32/30	—
Промежуточная аттестация –зачет с оценкой (4-й, 6-й семестры)	12			
ВСЕГО за 2-й и 3-й курсы	360	68	120	160

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. работ	Всего
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)				

Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Возникновение и развитие архитектурных стилей. От древних цивилизаций до XX века	6		6	12
Тема 1. Влияние новых материалов и (или) методов строительства	4		4	8
Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Архитектура 19 века	4		4	8
Тема 3. Эkleктика и стилизация 19 века	4		4	8
Тема 4. Национальный романтизм. Русско-византийский стиль	6		6	12
Тема 5. Русская архитектура конца 19 – начала 20 века неорусские стили. Гартман, Ропет, Щусев, Покровский	4		4	8
Тема 6. Арт Нуво, стиль Модерн в России	4		4	8
Тема 7. Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн»	6		6	12
Тема 8. Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа. «Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»	6		6	12
Тема 9. Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов	4		4	8
Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х – нач.40-х. годов. Щусев, Фомин, Жолтовский	4		4	4
Тема 11.Творчество Ле Корбюзье	4		4	8
Тема12. Работы Миесван Дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская архитектура	4		4	4
Тема 13. Развитие национальных школ архитектуры 50 – 60-х годов. Финляндия, Япония и др.	6		6	12
Тема 14. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период	6		6	12
Итого за 3 семестр	72		72	144
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (элементы здания)				
Тема 1. Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование. Классификация элементов здания		8	2	10
Тема 2. Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки		8	2	10
Тема 3 Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции		6		6
Тема 4. Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении		8	2	10

Тема 5. Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель		8		10
Тема 6. Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре		8		8
Тема 7. Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры		8	2	10
Тема 8. Перекрытия. Кровли. Крыши		10		10
Тема 9. Лестницы, пандусы, подъемники		6	14	20
Тема 10. Двери. Порталы. Козырьки		6	16	22
Тема 11. Балконы, лоджии, эркеры		8	14	22
Тема 12. Печи, камины		8	14	22
Тема 13. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения		8	14	22
Итого за 4,5 семестры:		100	80	180
РАЗДЕЛ 3. ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ (градостроительство)				
Тема 1. Введение в градостроительство. Развитие градостроительного искусства		4		4
Тема 2. Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт		4		4
Тема 3. Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт		4		4
Тема 4. Лондон		4		4
Тема 5. Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.		4		4
Тема 6. Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт		4		4
Тема 7. Москва и Петербург		4		4
Тема 8. Нью-Йорк и американские города		4	4	8
Итого за 6 семестр:		32	4	36
ИТОГО:	72	132	156	360

2.3. Содержание дисциплины

В рабочей программе дисциплины «Основы архитектуры» все разнообразие архитектурной среды классифицировано следующим образом:

- градостроительство (структура городской ткани и городской пейзаж), где через изучение основ истории градостроительства, исследование характерных градостроительных особенностей известнейших городов мира обучающийся должен освоить логику существования городской ткани и формирования городского ландшафта-пейзажа);
- архитектурный объем (крупная архитектурная форма) – здание или сооружение, где через изучение влияния функционального назначения, культурных, климатических и конструктивных особенностей на образ здания или сооружения обучающийся постигает основные принципы архитектурного формообразования;

- элементы здания (основные типы несущих и ограждающих конструкций), где обучающийся знакомится с основными видами архитектурных конструкций и основными принципами их работы;
- архитектурные детали и малые архитектурные формы, на примере которых обучающийся знакомится со стилевым и количественным многообразием архитектурных деталей, логикой появления и развития архитектурных стилей и направлений.

Отдельный раздел дисциплины посвящен ознакомлению с архитектурной графикой и основами архитектурного проектирования, в целях освоения обучающимся необходимых приемов и навыков создания рабочей документации на этапе работы над декорациями. (Отсутствует в тематическом плане)

2.3.1. Теоретический блок

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)

Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Возникновение и развитие архитектурных стилей от древних цивилизаций до XX века

Понятие «архитектура» в историческом и современном контексте. Введение и пояснение основных понятий и терминов, используемых в процессе изучения дисциплины.

Возникновение и развитие архитектурных стилей, их зависимость от существующей системы связей (общественных, климатических, религиозных, культурных и пр.). Культуры Малой Азии, Египта, Древней Греции.

Тема 1. Революционное влияние новых материалов и (или) методов строительства на развитие архитектуры

Влияние системы общественных отношений на развитие архитектурных стилей. Древний Рим, Византия, Готика, Ренессанс, Барокко, Классицизм.

Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Архитектура 19 века

Эстетика интернационального стиля. Трактовка форм.

Тема 3. Мусульманская архитектура стран Ближнего Востока. Архитектура стран Индокитая. Арабская архитектура Аравии. Ближний Восток памятники культуры и архитектуры.

Тема 4. Русская архитектура домонгольского периода. Русская архитектура Владимиро-Суздальской Руси.

Тема 5. «Нарышкинское» барокко. Русская архитектура 18-19 вв.. Особенности барокко, классицизма и ампира в архитектуре, их отличительные черты. Нарышкинское барокко - абсолютно своеобразное, уникальное национально-русское явление.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием №4 основной учебной программы (историческое произведение)

Тема 7. Возникновение течения Романтизма в искусстве Западной Европы второй трети 19 в. Стилизаторство и эклектика в архитектуре. Кризис архитектурного формообразования на рубеже 19-20 в.в. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн». Арх-ры Макинтош, О.Вагнер и др. Особенности данного периода в русской архитектуре. Арх-ры Шехтель, Щусев, Клейн, Ропет, Кекушев, Быковский, Барановский и др. Врубель, Нестеров и др. влияние «Абрамцевских мастерских».

Тема 8. Минимализм, экспрессионизм, дадаизм в искусстве начала 20 века и их влияние на возникновение архитектурных школ «Баухаус», «Веркбунд», возникновение группы «Де Стил». Деятельность В. Гроппиуса.

Тема 9. Развитие функционалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов. ОСА (конструктивизм). АСНОВА (рационализм). Работы братьев Весниных, Мельникова, Леонидова, Гинзбурга.

Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Реконструкция городов. Метрополитен, выставки. Проект и осуществление реконструкции Москвы.

Тема 11. Творчество Ле Корбюзье. История небоскреба. Работы Миес ван дер Роэ, Э. Сааринена, Л. Кана. Творчество Ф.Л. Райта. Арт Деко.

Тема 12. Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов на примере бразильской архитектуры и творчества О.Нимейера, японской архитектуры и творчества Кенцо Танге, финской архитектуры на примере А. Аалто.

Тема 13. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период. Стили и направления современной архитектуры. Минимализм, деконструктивизм, постмодернизм, бионическая архитектура, хай-тек.

2.3.2. Практический блок

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (элементы здания) (архитектурные конструкции, архитектурные детали и малые формы)

Тема 1. Строительные материалы, их классификация и основные характеристики. Классификация основных конструктивных элементов здания.

Тема 2. Несущие системы зданий. Ордерная система, принципы конструктивной работы и этапы развития. Древне Греческая ордерная система, математические принципы ее расчета и построения. Дорический, ионический и коринфский ордера. Ордерные системы эпохи Возрождения Витрувий, Палладио, Брунеллески. Модуль Ле Корбюзье.

Тема 3. Несущие системы зданий. Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.

Тема 4. Камень в архитектуре. Основные породы применяемые в строительстве, их основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.
Современные тенденции в применении.

Тема 5. Дерево в архитектуре. Основные породы применяемые в строительстве, их основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.
Современные тенденции в применении.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием №5 основной учебной программы (русская классика)

Тема 6. Стекло в архитектуре. Основные типы применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.
Окна, витражные конструкции. Средства тепло и солнцезащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 7. Металл в архитектуре. Основные марки применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.
Средства влаго и термозащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 8. Бетон и кирпич в архитектуре. Основные марки применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.
Средства термозащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 9. Ограждающие конструкции. Стены.

Тема 10. Перекрытия. Кровли.

Тема 11. Лестницы, пандусы, подъемники.

Тема 12. Двери. Порталы. Козырьки.

Тема 13. Балконы, лоджии, эркера.

Тема 14. Печи, камины.

Тема 15. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения.

Тема 16. Архитектурные детали.

РАЗДЕЛ 3. ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ (градостроительство)

Тема 1. Введение в градостроительство. Развитие градостроительного искусства. Основные теории градостроения. Утопии.

Тема 2. Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 3. Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 4. Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 5. Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием № 6 основной учебной программы (зарубежная классика)

Тема 7. Новгород, Владимир, Суздаль. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 8. Москва. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 9. Санкт Петербург. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 8. Города Средней Азии. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 9. Города Индокитая. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 10. Современное градостроительство. Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Барселона. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (архитектурная графика, состав и оформление проектной документации) (Отсутствует в тематическом плане)

Тема 1. Введение. Методика архитектурного проектирования – основные положения.

Типология зданий и сооружений. Основные требования архитектурной типологии.

Тема 2. Проектирование общественных зданий.

Тема 3. Проектирование жилых зданий.

Тема 4. Интерьеры общественных и промышленных зданий. Основные требования.

2.3.3. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- 1) изучение специальной литературы;
- 2) подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, подбор материала, анализ работ архитекторов;
- 3) выполнение творческих заданий:

Курс 2, 3-4 семестры

- натурные зарисовки архитектурных объектов. Пленер (в цвете). Гуашь, темпера, акварель, см. техника, бумага. 4-6 листов, 30 см х 40 см, объекты выбираются преподавателем;
- натурные зарисовки (наброски) интерьера общественного здания. Графика (выбор материала на усмотрение обучающегося) тушь, карандаш, уголь, сангина, сухая кисть, бумага. 4-6 листов, 30 см х 40 см;
- сбор и анализ стилевых архитектурных аналогов по теме **Задания №4** – историческое произведение начало XX (домашнее задание);
- клаузура – архитектурное макетирование. Композиция на тему статики и динамики (домашнее задание);
- **семестровая клаузура**. Композиция на тему метр-ритм. Выполняется на кафедре.

Курс 3, 5-6 семестры

- натурные зарисовки архитектурных деталей в городской среде. Пленер (графика). тушь, карандаш, уголь, сангина, сухая кисть, бумага 4-6 листов, 30 см х 40 см, объекты выбираются преподавателем;
- натурные зарисовки детали интерьера общественного здания. В цвете (выбор материала на усмотрение обучающегося). Гуашь, темпера, акварель, см. техника, бумага. 4-6 листов, 30 см х 40 см;
- сбор и анализ стилевых архитектурных аналогов по теме **Задания №5** – русская классика (домашнее задание);
- клаузуры – построение лестницы в макете в заданном интерьере. Композиция на тему – вход в здание в макете. Темы задаются преподавателем;
- **семестровая клаузура**. Макет сооружения. Мост. Выполняется на кафедре.

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

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы

Основная литература

Анисимов А. Архитектура и кино А. Анисимов // ВГИК. Учебный рисунок: Учебное пособие (Т.3) / Под. общ. ред. В.С. Малышева, В.В. Архипова. – СПб.: Дитон, 2014.

Батракова С.П. Ле Корбюзье: утопия и реальность архитектуры.// Западное искусство: XX век./АН СССР, ВНИИ искусствоведения Министерства культуры СССР. – М.: Наука, 1978.

Власов В.Г. Архитектура: словарь терминов./2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004.

Кидсон П., Мюррей П., Томпсон П. История английской архитектуры. /Пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2003.

Памятники архитектуры Москвы. Окрестности старой Москвы (северо-западная и северная части территории от Камер-Коллежского вала до нынешней границы города) / Ред. коллегия: А.Л. Баталов и др. – М.: Искусство - XXI век, 2004.

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.: Художник РСФСР, 1984.

Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. – БПСК, 1981.

Художники театра и кино: Альбом. – М.: Советский 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.: Советский художник, 1965.

Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. – Л.: Художник 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.: Художник РСФСР, 1975.

Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. – Л., Худ. РСФСР, 1982.

Громов Е., Алимов С.А.Мультипликация, книжная и станковая графика. – М.: Советский художник, 1990.

Художник кино Юрий Ракша./Сост. И.Е. Ракша. – М.: ВЕПК, 1983.

Богородский Ф. Воспоминания художника Глава «Автомонография». – М.,

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. – (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.). – М.: Искусство, 1959.
- Мосфильм: Сб. / Вып.2. (Статьи Г. Айзенберга, С. Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.) – М.: Искусство, 1961.
- Художники театра и кино. –Ташкент: Изд-во Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е. Художник кино. – М.: ВГИК, 1973.
- Камерденков В. Дни минувшие. – М.: Советский художник, 1972.
- 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. /В 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.

Делакура Э. Дневник. – М.: Искусство, 1950.

Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1962.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://en/1800/index.shtml)

<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3. Фильмография

Отечественные фильмы

Абдрашитов А.

Абдрашитов А.

Александров Г.

Александров Г., Уткин А.

Алов А., Наумов В.

Алов А., Наумов В.

А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым

Алов А., Наумов В.

Аранович С.

Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.

Бондарчук С.

Бондарчук С.

Бондарчук С.

Бурляев Н.

Быков Р.

Васильев С.

Газаров С.

Гайдай Л.

Гайдай Л.

Гайдай Л.

Герасимов С.

Герасимов С.

Герасимов С.

Герасимов С.

Герасимов С.

Губенко Н.

Губенко Н.

Дзиган Е.

Довженко А.

Донской М.

Донской М.

Досталь Н.

Евтушенко Е.

Жалакявичюс В.

А.Толкачев «Слуга»

А.Толкачев «Время танцора»

А.Уткин «Композитор Глинка»

А.Уткин «Встреча на Эльбе».

А.Пархоменко «Бег»

А.Пархоменко «Скверный анекдот»

П.Пашкевич «Красное и черное»

И.Каплан «Торпедоносцы».

В.Каплуновский «Урок истории»

М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1-4 серии

И.Новодержкин «Судьба человека»

В.Петров «Степь»

В.Юшин «Лермонтов»

М.Гаухман-Свердлов «Нос»

М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».

В.Филлипов «Ревизор».

В.Каплуновский «Кавказская пленница».

Е.Куманьков «12 стульев».

Е.Куманьков «Ревизор»

Б.Дуленков «Тихий Дон»

А.Попов «Юность Петра»

А.Попов «Петр Великий»

А.Попов «В начале славных дел»

А.Попов «Лев Толстой»

И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».

А.Толкачев «Подранки»

В.Егоров «Мы из Кронштадта»

М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»

П.Пашкевич «Сельская учительница»

П.Пашкевич «Фома Гордеев»

Л.Платов «Мелкий бес»

В.Юшин «Детский сад»

В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»

Зархи А., Хейфиц И.

Зархи А.

Зархи А.

Захаров М.

Калатозов М.

Калатозов М.

Карасик Ю.

Квинихидзе Л.

Кладиенко Ю.

Климов Э.

воспрещен»

Климов Э.

Козинцев Г.

Козинцев Г.

Козинцев Г., Трауберг Л.

Колосов С.

Кончаловский А.

Кончаловский А.

Кончаловский А.

Кончаловский А.

Коренев А.

Кулиджанов Л.

Кулиджанов Л.

Лиознова Т.

Лотяну Э.

Лотяну Э.

Лунгин П.

Масленников И.

Мендадзе А., Абдрашитов В.

Митта А.

Михалков Н.

Михалков Н.

Михалков Н.

Михалков Н.

Михалков Н.

Михалков Н.

Муратов А.

Назаров В.

Озеров Ю.

Ордынский В.

Панфилов Г.

Панфилов Г.

Петров В.

Петров В.

Н.Суворов «Депутат Балтики»

А.Фрейдин «Высота»

А.Борисов «Анна Каренина» совм. с Ю.Кладиенко

В.Юшин «Формула любви»

М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»

Е.Свидетелев. «Летят журавли».

Б.Бланк «Шестое июля»

В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»

Ю.Кладиенко «Бесы».

Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним вход

В.Петров «Иди и смотри»

В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии

В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии

В.Еней «Дон-Кихот»

Л.Платов «Вызываем огонь на себя» совм. с М.

Карташевым

Л.Платов «Куточка Ряба»

М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с

Н.Двигубским, А.Боймом.

Н.Двигубский «Сибириада».

Н.Двигубский «Дядя Ваня»

Л.Платов «Большая перемена»

П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».

П.Пашкевич «Преступление и наказание»

Б.Дуленков «17 мгновений весны».

Б.Бланк «Анна Павлова»

Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».

А.Толкачев «Остров»

И.Каплан «Пиковая дама»

А.Толкачев «Парад планет»

И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»

В.Петров «12».

В.Аронин «Утомленные солнцем»

В.Аронин «Сибирский цирюльник»

А.Адабашьян «Обломов»

А.Адабашьян «Родня».

А.Адабашьян. «Раба любви»

А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»

В.Юшин «Королева Марго».

Л.Платов «Пакет»

А.Мягков «Освобождение»

Ю.Кладиенко «Хожение по мукам»

М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»

М.Гаухман-Свердлов «Начало»

В.Егоров «Кутозов»

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.,	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Наумов В.	
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.
Эйзенштен С.
Эйзенштен С.
Юдин Ю.
Юткевич С.

И.Новодержкин «Калина красная»
И.Шпинель «Александр Невский»
И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Г. Турылев «Шведская спичка»
И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы

А.Вайда.
Б.Фосс.
Д.Пан Косматос.
Дж.Кэмерон
Джулии Теймор
Дино Ризи
Жан-Жак Анно
И.Бергман.
И.Бергман.
И.Сабо.
К.Земан
М.Пьяла
М.Форман
Н.Бургер
П.Гринуэй
П.Гринуэй
П.Уэббер
С.Спилберг
С.Спилберг.
Серджо Леоне
Т.Гиллиам.
Ф.Дзефирелли.
Ф.Феллини.
Ф.Феллини.
Фр.Ф.Коппола
Штефан Рузовицки
Э.Скола.
Эмир Кустурица

«Дантон»
«Кабаре»
«Рэмбо»
«Титаник»
«Фрида»
«Запах женщины»
«Имя Розы»
«Фанни и Александр»
«Земляничная поляна»
«Мэфисто»
«Тайна острова Бэк Кап»
«Ван Гог»
«Амадеус»
«Иллюзионист»
«Контракт рисовальщика»
«Повар, вор, его жена и ее любовник»
«Девушка с жемчужной сережкой»
«Индиана Джонс»
«Близкие контакты третьей степени»
«Однажды в Америке»
«Бразилиа»
«Ромео и Джульетта»
«Восемь с половиной»
«Амаркорд»
«Крестный отец»
«Фальшивомонетчики»
«Бал»
«Время цыган»

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 - Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными специализированной мебелью, 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 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 студентов обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ **Основы архитектуры**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-8.3	
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:	ПСК-8.3
	- лекционные занятия, направленные на познание теоретических вопросов архитектуры, как системы научных знаний	
	- обсуждения по темам архитектуры как системы научных знаний	

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов теоретических вопросов архитектуры, как системы научных знаний - выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур - разработка теоретической основы архитектуры, как системы научных знаний	ПСК-8.3	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в вопросах архитектуры, как системы научных знаний - проверка навыков исследовательской работы по темам архитектуры, как системы научных знаний - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур		ПСК-8.3
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов архитектуры, как системы научных знаний - наличие выполненных творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий.	

		семестровых Klausur
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых Klausur - теоретическое обоснование позиции проблемным вопросам архитектуры - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов архитектуры
		- успешное выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых Klausur
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов архитектуры
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов архитектуры
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать элементы архитектуры
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического

		материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по основам архитектуры
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-8.3	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы архитектуры» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый

взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения.

Зачет с оценкой

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Основы архитектуры» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка **«хорошо»** используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени

успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Натурные зарисовки архитектурных объектов
- Натурные зарисовки наброски интерьера общественных зданий
- Сбор и анализ архитектурных аналогов по теме
- Выполнение клаузур

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 Основы архитектурного формообразования.

Тема 2 Основы архитектурного конструирования.

Тема 3 Градостроительство и городские ландшафты.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Промежуточная аттестация проходит в виде зачета с оценкой, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины по следующему перечню вопросов:

- . Влияние новых материалов и (или) методов строительства.
- Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок.
Архитектура 19 века.
- Эkleктика и стилизация 19 века.
- Национальный романтизм. Русско-византийский стиль.
- Русская архитектура конца 19 начала 20 века неорусские стили.
Гартман, Ропет, Щусев, Покровский.
- Арт Нуво, стиль Модерн в России.
- Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм.
«Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн».
- Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа.
«Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»,
- Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов.

- Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Щусев, Фомин, Жолтовский.
- Творчество Ле Корбюзье.
- Работы Миес ван дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская архитектура.
- Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов. Финляндия, Япония и др.
- Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период
- Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование. Классификация элементов здания.
- Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки.
- Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.
- Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении.
- Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель
- Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре
- Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры
- Перекрытия. Кровли. Крыши.
- Лестницы, пандусы, подъемники.
- Двери. Порталы. Козырьки.
- Балконы, лоджии, эркеры.
- Печи, камины.
- Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения.
- Развитие градостроительного искусства.
- Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт.
- Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Градостроительный план Лондона

- Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Москва и Петербург
- Нью-Йорк и американские города

а также просмотр результатов творческих заданий, выполненных студентом за весь период обучения и включающих в себя:

- Натурные зарисовки архитектурных объектов;
- Натурные зарисовки наброски интерьера общественных зданий;
- Сбор и анализ архитектурных аналогов по темам занятий;
- Выполнение домашних и семестровых клаузур.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы архитектуры»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – профессор, Анисимов А.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО»
утвержденного приказом Министерства образования и науки
№ 10 от 9 января 2017 года
по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника протокол № 1 от «25» сентября 2023 года
Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению

подготовки _____

(название направления

подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	5
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.	5
2.2 Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2 Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	17
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	17
3.1 Список литературы	17
3.1.1. Основная литература	17
3.1.2 Дополнительная литература	18
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	21
3.3 Фильмография	21
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	27
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	27

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Целью освоения данной дисциплины является формирование представления у будущего художника кино и ТВ ясного представления о формообразовании в архитектуре и логике его развития на разных исторических периодах в разных географических и национальных условиях.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам цикла Б1 «Дисциплины (модули)», базовая часть.

Дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПСК-8.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении

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	10 зач.ед. 360 часов				
Вид учебной работы	Количество работ				
	Всего по плану	В том числе по семестрам			
		3	4	5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	204	72	64	36	32
лекции		72			
Индивидуальные занятия					
Практические и семинарные занятия			64	36	32
Самостоятельная работа		72	8	72	4
Форма итогового контроля			зачет		Зачет с оценкой
Всего	360	72	72	108	36

Структура дисциплины

Семе стр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий				
			Контактные часы,				Само- стоя- тельная работа
			в том числе				
			лекци и	практичес - кие занятия	Лаборат . занятия	индивиду альные	
1	Раздел I.	144	72				72

1	Раздел II.	180		100			80
2	Раздел III.	36		32			4
	Итого по дисциплине : Часов Зач.единиц	360 ч. 10 ЗЕТ	72	132			156

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
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)				
Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Возникновение и развитие архитектурных стилей. От древних цивилизаций до XX века	6		6	12
Тема 1. Влияние новых материалов и (или) методов строительства.	4		4	8
Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Архитектура 19 века.	4		4	8
Тема 3. Эклектика и стилизация 19 века.	4		4	8
Тема 4. Национальный романтизм. Русско-византийский стиль.	6		6	12
Тема 5. Русская архитектура конца 19 начала 20 века неорусские стили. Гартман, Ропет, Щусев, Покровский.	4		4	8
Тема 6. Арт Нуво, стиль Модерн в России.	4		4	8
Тема 7. Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн».	6		6	12
Тема 8. Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа. «Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»,	6		6	12

Тема 9. Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов.	4		4	8
Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Щусев, Фомин, Жолтовский.	4		4	4
Тема 11.Творчество Ле Корбюзье.	4		4	8
Тема12. Работы Миес ван Дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская архитектура.	4		4	4
Тема 13. Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов. Финляндия, Япония и др.	6		6	12
Тема 14. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период	6		6	12
Итого за 3 семестр	72		72	144
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (элементы здания)				
Тема 1. Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование. Классификация элементов здания.		8	2	10
Тема 2. Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки.		8	2	10
Тема 3 Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.		6		6
Тема 4. Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении.		8	2	10
Тема 5. Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель		8		10
Тема 6. Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре		8		8
Тема 7. Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры		8	2	10
Тема 8. Перекрытия. Кровли. Крыши.		10		10
Тема 9. Лестницы, пандусы, подъемники.		6	14	20
Тема 10. Двери. Порталы. Козырьки.		6	16	22
Тема 11. Балконы, лоджии, эркеры.		8	14	22
Тема 12. Печи, камины.		8	14	22

Тема 13. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения.		8	14	22
Итого за 4,5 семестры:		100	80	180
РАЗДЕЛ 3. ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ (градостроительство)				
Тема 1. Введение в градостроительство. Развитие градостроительного искусства.		4		4
Тема 2. Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт.		4		4
Тема 3. Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.		4		4
Тема 4. Лондон		4		4
Тема 5. Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.		4		4
Тема 6 . Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.		4		4
Тема 7. Москва и Петербург		4		4
Тема 8. Нью-Йорк и американские города.		4	4	8
Итого за 6 семестр:		32	4	36
ИТОГО:	72	132	156	360

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

В целях упрощения восприятия предмета в рамках данной Программы все разнообразие архитектурной среды классифицировано следующим образом:

- градостроительство (структура городской ткани и городской пейзаж),

где через изучение основ истории градостроительства, исследование

характерных градостроительных особенностей известнейших городов мира

студент должен освоить логику существования городской ткани и формирования городского ландшафта-пейзажа);

- архитектурный объем (крупная архитектурная форма) – здание или сооружение, где через изучение влияния функционального назначения, культурных, климатических и конструктивных особенностей на образ здания или сооружения студент постигает основные принципы архитектурного формообразования
- элементы здания (основные типы несущих и ограждающих конструкций), где студент знакомится с основными видами архитектурных конструкций и основными принципами их работы;
- архитектурные детали и малые архитектурные формы, на примере которых студент знакомится со стилевым и количественным многообразием архитектурных деталей, логикой появления и развития архитектурных стилей и направлений.

Отдельный раздел курса посвящается ознакомлению с архитектурной графикой и основами архитектурного проектирования, в целях освоения студентом всех необходимых приемов и навыков создания рабочей документации на этапе работы над декорациями

Все разделы Программы состоят из теоретического курса и самостоятельных заданий.

Теоретический блок

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (архитектурный объем)

Вводная часть. Архитектура как синтетическое искусство. Понятие «Архитектура» в историческом и современном контексте. Введение и пояснение основных понятий и терминов, используемых в процессе прочтения курса.

Возникновение и развитие архитектурных стилей, их зависимость от существующей системы связей (общественных, климатических, религиозных, культурных и пр.) Культуры Малой Азии, Египет, Древняя Греция.

Тема 1. Революционное влияние новых материалов и (или) методов строительства на развитие архитектуры. Влияние системы общественных отношений на развитие архитектурных стилей Древний Рим, Византия, Готика, Ренессанс, Барокко, Классицизм.

Тема 2. Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок. Эстетика интернационального стиля. Трактовка форм.

Тема 3. Мусульманская архитектура стран Ближнего Востока. Архитектура стран Индокитая. Арабская архитектура Аравии. Ближний Восток памятники культуры и архитектуры.

Тема 4. Русская архитектура до монгольского периода. Русская архитектура Владимиро-Суздальской Руси.

Тема 5. «Нарышкинское» барокко. Русская архитектура 18-19 вв.. Особенности барокко, классицизма и ампира в архитектуре, их отличительные черты. Нарышкинское барокко - абсолютно своеобразное, уникальное национально-русское явление.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием №4 основной учебной программы (историческое произведение)

Тема 7. Возникновение течения Романтизма в искусстве Западной Европы второй трети 19 в. Стилизаторство и эклектика в архитектуре. Кризис архитектурного формообразования на рубеже 19-20 в.в. Поиск новых форм. «Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн»,. Арх-ры Макинтош, О.Вагнер и др. Особенности данного периода в русской архитектуре. Арх-ры Шехтель, Щусев, Клейн, Ропет, Кекушев, Быковский, Барановский и др. Врубель, Нестеров и др. влияние «Абрамцевских мастерских».

Тема 8. Минимализм, экспрессионизм, дадаизм в искусстве начала 20 века и их влияние на возникновение архитектурных школ «Баухаус», «Веркбунд», возникновение группы «Де Стиль». Деятельность В.Гроппиуса.

Тема 9. Развитие функционалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов. ОСА (конструктивизм). АСНОВА (рационализм). Работы братьев Весниных, Мельникова, Леонидова, Гинзбурга.

Тема 10. Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Реконструкция городов. Метрополитен, выставки. Проект и осуществление реконструкции Москвы.

Тема 11. Творчество Ле Корбюзье. История небоскреба. Работы Миес ван Дер Роэ, Э. Сааринена, Л. Кана.

Творчество Ф.Л. Райта. Арт Деко.

Тема 12. Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов на примере бразильской архитектуры и творчества О.Нимейера, японской архитектуры и творчества Кенцо Танге, финской архитектуры на примере А. Аалто.

Тема 13. Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период. Стили и направления современной архитектуры. Минимализм, деконструктивизм, постмодернизм, бионическая архитектура, хай-тек.

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ (архитектурные конструкции, архитектурные детали и малые формы)

Тема 1. Строительные материалы, их классификация и основные характеристики. Классификация основных конструктивных элементов здания.

Тема 2. Несущие системы зданий. Ордерная система, принципы конструктивной работы и этапы развития. Древне Греческая ордерная система, математические принципы ее расчета и построения. Дорический, ионический и коринфский ордера. Ордерные системы эпохи Возрождения Витрувий, Палладио, Брунеллески.
Модуль Ле Корбюзье.

Тема 3. Несущие системы зданий. Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.

Тема 4. Камень в архитектуре. Основные породы применяемые в строительстве, их основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.
Современные тенденции в применении.

Тема 5. Дерево в архитектуре. Основные породы применяемые в строительстве, их основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Современные тенденции в применении.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием №5 основной учебной программы (русская классика)

Тема 6. Стекло в архитектуре. Основные типы применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Окна, витражные конструкции. Средства тепло и солнцезащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 7. Металл в архитектуре. Основные марки применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Средства влаго и термозащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 8. Бетон и кирпич в архитектуре. Основные марки применяемые в строительстве, основные физические характеристики, области применения в строительстве, эстетические характеристики.

Средства термозащиты. Современные тенденции в применении.

Тема 9. Ограждающие конструкции. Стены.

Тема 10. Перекрытия. Кровли.

Тема 11. Лестницы, пандусы, подъемники.

Тема 12. Двери. Порталы. Козырьки.

Тема 13. Балконы, лоджии, эркеры.

Тема 14. Печи, камины.

Тема 15. Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения.

Тема 16. Архитектурные детали.

РАЗДЕЛ 3

ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ (градостроительство)

Тема 1. Введение в градостроительство. Развитие градостроительного искусства. Основные теории градостроения. Утопии.

Тема 2. Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 3. Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 4. Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 5. Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 6. Подробный анализ стиля, выбранного для разработки Заданием № 6 основной учебной программы (зарубежная классика)

Тема 7. Новгород, Владимир, Суздаль. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 8. Москва. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 9. Санкт Петербург. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 8. Города Средней Азии. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 9. Города Индокитая. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

Тема 10. Современное градостроительство. Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Барселона. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт. Тенденции.

РАЗДЕЛ 4

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (архитектурная графика, состав и оформление проектной документации)

Тема 1. Введение. Методика архитектурного проектирования – основные положения.

Типология зданий и сооружений. Основные требования архитектурной типологии.

Тема 2. Проектирование общественных зданий.

Тема 3. Проектирование жилых зданий.

Тема 4. Интерьеры общественных и промышленных зданий. Основные требования.

Содержание самостоятельной работы студента

Курс 2.

3-4 семестры

- Натурные зарисовки архитектурных объектов . Пленер (в цвете). Гуашь, темпера, акварель, см. техника, бумага. 4-6 листов , 30см х 40см, объекты выбираются преподавателем.
- Натурные зарисовки (наброски) интерьера общественного здания. Графика (выбор материала на усмотрение студента) тушь, карандаш, уголь, сангина, сухая кисть, бумага. 4-6 листов 30см х 40см
- Сбор и анализ стилевых архитектурных аналогов по теме **Задания №4** – историческое произведение начало XX (домашнее задание) .
- Клаузура – архитектурное макетирование. Композиция на тему статики и динамики (домашнее задание)

Семестровая клаузура - Композиция на тему метр-ритм. Выполняется на кафедре.

Курс 3.

5-6 семестры

- Натурные зарисовки архитектурных деталей в городской среде. Пленер (графика). тушь, карандаш, уголь, сангина, сухая кисть, бумага 4-6 листов , 30см х 40см, объекты выбираются преподавателем.
 - Натурные зарисовки детали интерьера общественного здания. В цвете (выбор материала на усмотрение студента). Гуашь, темпера, акварель, см. техника, бумага. 4-6 листов 30см х 40см
 - Сбор и анализ стилевых архитектурных аналогов по теме **Задания №5** – русская классика (домашнее задание)
- Клаузуры – построение лестницы в макете в заданном интерьере. Композиция на тему – вход в здание в макете. Темы задаются преподавателем.

Семестровая клаузура - Макет сооружения. Мост. Выполняется на кафедре.

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

- Анисимов, А. Архитектура и кино [Текст] / А. Анисимов // ВГИК. Учебный рисунок : учебное пособие (Т.3) / общ. редакция: В. С. Малышев, В.В. Архипов. - СПб. : Дитон, 2014.
- Батракова, С. П. Ле Корбюзье: утопия и реальность архитектуры [] / С. П. Батракова // Западное искусство : XX век / АН СССР, ВНИИ искусствоведения М-ва культуры СССР. - М. : Наука, 1978.
- Власов, В. Г. Архитектура: словарь терминов [] / В. Г. Власов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2004.
- Кидсон, Питер. История английской архитектуры : пер. с английского / Питер Кидсон, Питер Мюррей, П. Томпсон. - М. : Центрполиграф, 2003
- Памятники архитектуры Москвы . Окрестности старой Москвы (северо-западная и северная части территории от Камер-Коллежского вала до нынешней границы города) / ред. коллегия: А. Л. Баталов и др. - М. : Искусство - XXI век, 2004.

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 «Автомонография»

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](http://www.maryuise.de/en/1800/index.shtm)

[/en/1800/index.shtm](http://www.maryuise.de/en/1800/index.shtm)

<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»

Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»

Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»

Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»

Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».

Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»

Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «Основы архитектуры».

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Основы архитектуры**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-8.3	
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:	ПСК-8.3
	- лекционные занятия, направленные на познание теоретических вопросов архитектуры, как системы научных знаний	
	- обсуждения по темам архитектуры как системы научных знаний	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:	ПСК-8.3
	- подготовка к обсуждению проблемных вопросов теоретических вопросов архитектуры, как системы научных знаний	
	- выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур	
	- разработка теоретической основы архитектуры, как системы научных знаний	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ПСК-8.3

	- проверка качества аргументации авторской позиции в вопросах архитектуры, как системы научных знаний	
	- проверка навыков исследовательской работы по темам архитектуры, как системы научных знаний	
	- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов архитектуры, как системы научных знаний
		- наличие выполненных творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок: архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур
		- теоретическое обоснование позиции проблемным вопросам архитектуры
		- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов архитектуры
		- успешное выполнение творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур

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 архитектуры
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов архитектуры
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать элементы архитектуры
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по основам архитектуры
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-8.3	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы архитектуры» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: творческих заданий: выполнение натуральных зарисовок архитектурных объектов, интерьеров общественных зданий, семестровых клаузур.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения.

Зачет с оценкой

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Основы архитектуры» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий

педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Натурные зарисовки архитектурных объектов
- Натурные зарисовки наброски интерьера общественных зданий
- Сбор и анализ архитектурных аналогов по теме
- Выполнение клаузур

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 Основы архитектурного формообразования.

Тема 2 Основы архитектурного конструирования.

Тема 3 Градостроительство и городские ландшафты.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Промежуточная аттестация проходит в виде зачета с оценкой, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины по следующему перечню вопросов:

- . Влияние новых материалов и (или) методов строительства.

- Архитектурные стили и особенности их национальных трактовок.
Архитектура 19 века.
- Эkleктика и стилизация 19 века.
- Национальный романтизм. Русско-византийский стиль.
- Русская архитектура конца 19 начала 20 века неорусские стили. Гартман, Ропет, Щусев, Покровский.
- Арт Нуво, стиль Модерн в России.
- Национальный романтизм, Уильям Моррис и др. Поиск новых форм.
«Арт Нуво», «Югендстиль», «Модерн».
- Искусство начала 20 века и его влияние. Архитектурная школа.
«Баухаус», В. Гропиус немецкий «Веркбунд»,
- Развитие функционалистических и рационалистических тенденций в архитектуре СССР 20-х годов.
- Традиционализм в архитектуре СССР конца 20-х, нач.40-х. Щусев, Фомин, Жолтовский.
- Творчество Ле Корбюзье.
- Работы Миес ван дер Роэ, Творчество Ф.Л. Райта. Райт и американская архитектура.
- Развитие национальных школ архитектуры 50-х. – 60-х. годов.
Финляндия, Япония и др.
- Характерные черты архитектуры СССР в послевоенный период
- Строительные материалы, их классификация и их влияние на формообразование. Классификация элементов здания.
- Несущие системы зданий. Стены, опоры, колонки.
- Купола, арки, рамы. Большепролетные конструкции.
- Стекло в архитектуре. Современные тенденции в применении.
- Металл в архитектуре. Современные тенденции в применении. Шухов, Эйфель
- Бетон и кирпич в архитектуре. Современные тенденции в применении. О. Перре

- Ограждающие конструкции. Стены, перегородки, барьеры
- Перекрытия. Кровли. Крыши.
- Лестницы, пандусы, подъемники.
- Двери. Порталы. Козырьки.
- Балконы, лоджии, эркеры.
- Печи, камины.
- Малые архитектурные формы. Фонтаны, скамейки, ограды, мощения.
- Развитие градостроительного искусства.
- Рим. Историческое развитие плана. Природный и городской ландшафт.
- Париж, Лондон. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Градостроительный план Лондона
- Флоренция и Венеция. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Прага, Рига, Таллин. Историческое развитие планов. Природный и городской ландшафт.
- Москва и Петербург
- Нью-Йорк и американские города

а также просмотр результатов творческих заданий, выполненных студентом за весь период обучения и включающих в себя:

- Натурные зарисовки архитектурных объектов;
- Натурные зарисовки наброски интерьера общественных зданий;
- Сбор и анализ архитектурных аналогов по темам занятий;
- Выполнение домашних и семестровых клаузур.

**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
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»**

Специальность
54.05.02 Живопись

Квалификация выпускника
Художник кино и телевидения
Художник комбинированных съемок

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары	17
8. Самостоятельная работа студента	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	18
9.1. Основная литература.....	18
9.2. Дополнительная литература	19
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	20
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	21
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» заключается в ознакомлении студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики государства, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики государства.

Задачи курса:

- сформировать представление о феномене культуры и феномене искусства как сферы культуры;
- дать знания о сущности государства, его признаках, задачах, видах и функциях;
- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики государства;
- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
- дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.08 «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: философия, правоведение, история, философия искусства, теория и история культуры, этика, и ряда специальных дисциплин.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: менеджмент в сфере культуры, основы информационной культуры, социология и специальных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

ОПК-6. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

ОПК-6.1 Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры.

ОПК-6.2 Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических часа), контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., самостоятельная работа обучающихся 36 часов.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. час. (54 астр. ч.)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по 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-6

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной	Формируемые компетенции (указывается)

политики.	код компетенции)
	ОПК-6

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ): сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политике: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия

территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Полисемантичесность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ,

Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном

образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии.

Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение

финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийской модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве. Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий. Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;
- нормативно-правовая база сферы культуры;
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;
- прозрачность культурной политики.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Кроме того, следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический

материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (<http://www.cr-journal.ru/>)
2. Время, вперед! Культурная политика в СССР. Сб. под ред. Куренного В.А. (<http://www.litmir.co/>)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 (<http://www.eLibrary.ru/>)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. Краснодар, 1998 (<http://www.eLibrary.ru/>)
5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. СПб., 2005 (<http://www.padaread.com/>).
6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации М., 2012 (<http://www.eLibrary.ru/>)
7. Основы государственной культурной политики (<http://www.mkrf.ru/>)

9.2. Дополнительная литература

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014.
11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. Магнитогорск, 2016.
12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.
13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.
14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.
15. Водопьянова Е. В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза / Е. В. Водопьянова. М., 2009.
16. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. Волк. Томск, 2002.
17. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, К. Б. Соколов. М., 2001.
18. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.
19. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.
20. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. Екатеринбург, 2015.
21. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 2003.
22. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.
23. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2010.
24. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. Орёл, 2014.

25. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
26. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.
27. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. М., 2014.
28. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009.
29. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. М., 2010.
30. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 2015.
31. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. М., 2002.
32. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. М., 2014.

1. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
2. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
3. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
6. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>
8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК

имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); sublicензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

3. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.02 Живопись.**

Художник кино и телевидения

Специализация: **Художник комбинированных съемок**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

Программа составлена доцентом Н.В. Свиридовой

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 13 августа 2020 г. по специальности 54.05.02 Живопись.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой

кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации
и мультимедиа

_____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления

_____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам.руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе

_____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой

_____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. Цели освоения дисциплины.....	6
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	6
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля).....	7
4. Содержание дисциплины.....	7
4.1. Организационно-методические данные дисциплины (очная форма обучения).....	7
4.2. Примерный тематический план дисциплины.....	8
5. Формы контроля по дисциплине.....	20
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	22
6.1. Список рекомендуемой основной литературы.....	22
6.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы.	22
6.3. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра.....	23
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	25
8. Методические указания обучающимся.....	26

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.02 Живопись.**

Художник кино и телевидения

Специализация: **Художник комбинированных съемок**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» относится к базовой части и в соответствии с Учебным планом изучается студентами очного отделения на 6 курсе в В семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций.

- Специализация Художник комбинированных съемок: способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-8.4)
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-8.10)

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включёнными в учебный план специальности 54.05.03 Графика.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

- промежуточная аттестация: зачет

1. Цели освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» относится к базовой части и координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включёнными в учебный план специальности 54.05.02 «Живопись».

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» в соответствии с Учебным планом изучается студентами очного отделения на 6 курсе в V семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа, из них: лекции – 30 академических часов, самостоятельная работа студента – 35,7 академических часов, зачет – 6 академических часов, контактные часы на зачет – 0,3 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» разработана на основе аналогичного курса, читаемого на операторском факультете и соответствующей программы. Сохранены все основные разделы курса, а также последовательность в изложении материала.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций:

Художник комбинированных съемок должен обладать:

- способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-8.4);
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-8.10)

В результате освоения дисциплины студент должен:

По окончании изучения дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» студент должен:

- иметь представление о роли и задачах, стоящих перед оператором в процессе создания фильма;
- знать о творческих и технологических возможностях работы кинооператора;
- уметь (владеть навыками) создать необходимые условия для полноценной работы оператора в процессе создания фильма.

4. Содержание дисциплины

4.1. Организационно-методические данные дисциплины (очная форма обучения)

Вид работ	Трудоёмкость (в акад. часах)
Общая трудоёмкость	2 з.е. – 72 часа
Контактная работа, в том числе:	30,3
Семинары	30
Индивидуальные занятия	-
Практические занятия / семинары	-
Самостоятельная работа	35,7
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)	35,7
Виды итогового контроля -зачет	6
Контактные часы на зачет	0,3

4.2. Примерный тематический план дисциплины

Наименование тем	Дневная форма обучения			
	Количество часов (в акад. часах)			
	Семинары	СРС	Форма контроля	
			зачет	конт.ч. на зачет
ВВЕДЕНИЕ. Профессия кинооператора. Творческие Задачи кинооператора в фильмах разных жанров и на телевидении. Искусство кинооператора в художественном фильме. Кинооператора документальной и научной кинематографии. Производственные права и обязанности кинооператора. Автор-оператор. Киножурналист (публицист). Российская операторская школа, ее основные черты и особенности. Становление искусства кинооператоров	2	2		
Тема 1. КИНООПЕРАТОРСТВО Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии. <u>Информационные</u> возможности кинокамеры. «Прямая» документальная съёмка событий и явлений действительности. Становление профессии кинооператора-документалиста; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Художественно-выразительные</u> возможности камеры. «Постановочная» съёмка художественных фильмов. Становление профессии кинооператора-постановщика; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Познавательные</u> и научно-популярные возможности кинокамеры. Становление профессии кинооператора научной кинематографии; необходимые знания.	2	2		
Тема 2. РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КИНООПЕРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Кинооператорское мастерство в русской	2	2		

дореволюционной кинематографии. Кинооператоры на съёмках хроники революции, гражданской войны; советского строительства. Первые художественные фильмы. Работы кинооператоров А.Левицкого, Ю.Желябужского, Л.Форестье и др. Стновление школы кинооператорского искусства. Творческие поиски кинооператоров Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Д.Демуцкого – метод художественного творчества, новаторское изобразительное решение фильма, композиция кадра, киноосвещение, профессиональное мастерство. Творчество кинооператоров в черно-белых звуковых фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в цветных фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в документальных фильмах. Творчество российских кинооператоров современного периода. Киноизобразительная культура фильма.				
Тема 3. КИНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАТОРА <u>Операция киносъёмки:</u> кадрирование, Оптика, освещение, экспонирование, кинетика. «Немая» и «синхронная» съёмка. Изображение на плёнке и экране объемно-платических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности, глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени. Кинокадр – как изобразительная форма: оптические, кинетические и фонические нормативы. <u>Изобразительные возможности кинокамеры.</u> Приёмы съёмки и киноизобразительная форма кадра в различных системах кинематографа. <u>Кинетические приёмы съёмки:</u> нормальная, покадровая, замедленная,	2	4		

ускоренная, обратная – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе. Кинопанорамная съёмка – виды панорамных съёмок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. <u>Динамические приёмы съёмки</u> – с операторского транспорта, с наземных, воздушных и водных видов транспорта, съёмки в космосе; съёмки камерой с рук – изобразительный эффект, выполнения, область применения. Оптические приёмы съёмки – киноперспектива, съёмка нормальной широкоугольной и длиннофокусной оптикой, съёмка вариооптикой (трансфокатором) – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в фильмах. <u>Экспозиционные приёмы съёмки</u> – светофильтры, съёмочная экспозиция, изобразительный эффект, область применения в кинофильмах.				
Тема 4. КОМПОЗИЦИЯ КИНОКАДРА Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр «съёмочный» и кинокадр «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров «по движению», «по ракурсу», «по крупности плана», «по свету», «цвету», «тону», «ритму и темпу». Организация «оптического» внимания зрителя. «Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при «прямой» документальной съёмке. Композиция кадра при «постановочной» съёмке. Композиция кадра как основная	2	2		

художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.				
Тема 5. КИНООСВЕЩЕНИЕ 5.1. Искусство и техника кино-операторского освещения Изобразительная стилистика фильмов и искусство операторского освещения. Искусство и техника киноосвещения А.Левицкого, Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Б.Волчека, С.Урусеvского и других кинооператоров. Искусство и техника киноосвещения в цветных фильмах М.Пилихиной, Ю.Ильенко, В.Юсова, Г.Рерберга, П.Лебешева и других. Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: изображение на плёнке, видеоносителе, цифровом носителе и экране объёмно-пластических форм предметов, цвета и фактуры материалов, рельефа поверхности и глубины пространства в черно-белом и цветном фильмах. Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет. Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Техника киноосвещения при черно-белом и цветном изображении. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке: «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный контроль киноосвещения. Инструментальный контроль киноосвещения. 5.2. Работа со светом Архитектоника освещения. Сюжетное освещение. Свето-тональная характеристика места, времени, обстановки действия. 1. Метод «рисующего» (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача,	2	4		

техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки. 2. Метод <u>«тонального»</u> (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме. 3. Метод <u>«эффектного»</u> освещения в черно-белом и цветовом фильме. 4. <u>Подсветка в интерьерах</u> при постановочной съёмке и черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки. 5. <u>Подсветка в интерьерах при документальной съёмке</u> в черно-белых и цветных фильмах. Изобразительные задачи. Техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.				
Тема 6. НАТУРНАЯ КИНОСЪЁМКА 6.1. Натурное (естественное) освещение Солнце и небо – основные источники освещения на натуре. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещённость объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещённость объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съёмки арктической и тропической природы. Условия съёмки морской природы. Условия воздушной съёмки. Применение пиротехники. 6.2. Постановочная съёмка на натуре 1. <u>Съёмка постановочных сцен на</u>	4	2		

<u>солнечной натуры</u>. Выбор условий освещения и погоды для решения и изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражателей и электрической подсветки, рассеивателей. Подсветка крупных и средних актёрских планов при черно-белой и цветной съёмке. Экспозиционный режим при черно-белой и цветной съёмке. Визуальный и инструментальный контроль. 2. <u>Съёмка постановочных сцен в пасмурную погоду</u>. Решение изобразительно-живописных задач при черно-белой и цветной съёмке. 3. <u>Режимная съёмка при черно-белой и цветной съёмке</u>. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописных задач. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съёмки. Визуальный и инструментальный контроль. 6.3. Документальная съёмка на натуре Изобразительные и фотографические задачи документальной съёмки. Съёмка в условиях высококонтрастного освещения. Съёмка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль.				
Тема 7. КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЁМКИ Комбинированные съёмки кинокадров методом многократного экспонирования – техника выполнения, практика применения в кинофильмах. Метод перспективного совмещения, - техника выполнения, оборудование. Примеры применения для решения изобразительных задач в кинофильмах. Метод комбинированной графики –	2	2		

художественно-изобразительные возможности. Комбинированные съёмки, как самостоятельная форма кинооператорского искусства.				
Тема 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЁМОК Метод цейтраферной и скоростной съёмки – техника выполнения, область применения в фильмах. Макро и микросъёмка – техника выполнения и область применения. Подводная и воздушная съёмка. Специальные материалы и аппаратура для научно-исследовательских съёмок. Примеры применения специальных съёмок в художественных, научно-популярных и учебных фильмах.	2	2		
Тема 9. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ Творческие задачи научной кинематографии. Научно-популярные и научно-учебные фильмы. Специфика изобразительного строя. Творческо-производственные задачи оператора. Использование специальных видов киносъёмки. 9.1. Съёмка научно-популярных фильмов Изучение материала будущего фильма. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) сценария. Работа с научными консультантами. Замысел изобразительного решения фильма. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам. Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров. 9.2. Съёмка учебных фильмов Изучение материалов и программ экранизируемого курса. Работа с научным руководителем и консультантами. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) сценария. Творческо-	2	4		

производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам. Замысел киноизобразительного решения. Съёмка специальных объектов в научных лабораториях, производственных цехах, клиниках и др. научных и производственных учреждениях. 9.3. Съёмка научных фильмов Изучение материала, метода и программы научного исследования. Разработка методики и техники киносъёмки. Подготовка специальных киносъёмочных средств и материалов. Специфика творческой производственной работы оператора над съёмкой научных исследований. Примеры творческо-производственной работы операторов над съёмкой различных научных материалов и научно-исследовательских фильмов.				
Тема 10. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА-ДОКУМЕНТАЛИСТА Российская документалистика. Виды и жанры документальных фильмов. Кинопериодика. Работа оператора над сюжетом. Виды сюжетов: событийные и очерковые. Тематические сюжеты и их особенности. Область творческого и производственного труда кинооператоров. Операторское съёмочное оборудование в кинохронике и его особенности. Особенности съёмочного оборудования на телевидении. Техника документальной съёмки: съёмки кино и видеокамерой; применение телеоптики и трансфокатора; съёмка с электроподсветкой в интерьерах и производственных помещениях. Съёмка и обработка материала при малых освещённостях. Съёмка с наземных, водных и воздушных видов транспорта. Синхронная съёмка. Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: кадрирование, монтажная съёмка, съёмка камерой с рук,	2	4		

с плеча. 10.1. Репортаж. Информационные, познавательные и пропагандистские возможности «прямой» документальной съёмки действительности. Творческо-производственная работа оператора над репортажем: индивидуальная и коллективная съёмка. Этические нормы. Эстетические и изобразительные задачи при съёмках репортажей. Виды репортажей: событийный, тематический, сельскохозяйственный, производственный, спортивный, военный, зарубежный. Особенности съёмки репортажей для телевидения. 10.2. Киноочерк. Виды и жанры кино- и видеоочерков. Работа над темой и составление сценарного плана. Замысел изобразительного и производственного решения. Выбор объекта, осмотр, подготовка к съёмке. Работа с человеком. Методы съёмки: метод длительного наблюдения, метод скрытой камеры, метод привычной камеры, метод «киноинтервью» и др. Особенности съёмки материалов для телевидения.				
Тема 11. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ Виды и жанры игровых фильмов, художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства. Киноизобразительная форма фильма. Участие оператора во всех фазах подготовки и съёмки фильма: от разработки режиссёрского сценария до съёмки и монтажного оформления фильма. Изобразительное решение и его первооснова. Творческо-производственный процесс создания	4	4		

кинофильма. Творческое участие оператора в съёмочной группе. Область творческой и производственной работы кинооператора. 11.1. Композиция кадра в игровых фильмах. Драматургический образ и изобразительные задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма, как изобразительно-монтажные картины. Работа над координацией ракурсов съёмки внутрикадрового движения, движения камеры, светотональным и цветоцветовым решением монтажных кадров. Работа над оптической организацией внимания зрителя. Особенности киноизобразительной формы широкоформатных, широкоэкранных и телевизионных фильмов, задачи композиции кадров. 11.2. Работа оператора над экранном образом актёра в кадре. Актёр в образе роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими сценами, композиция и освещение в павильоне и на натуре. Поиски изобразительных решений экранного образа в соответствии с индивидуальностью актёра и стилем фильма. Примеры из кинофильмов. 11.3. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма. Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы. Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов. Разработка операторской экспликации. 11.4. Съёмочно-постановочная работа				

над павильонными и интерьерными объектами.

Сценарное содержание объекта. Замысел киноизобразительного решения. Построение освещения объекта. Подготовка киносъемочной аппаратуры, технических средств и специальных эффектов. Выбор интерьеров для съёмки. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек. Опробование освещения. Опробование проёмов съёмки и специальных эффектов. Съёмка операторских проб. Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Привлечение цифровых технологий. Работа над актёрскими планами. Просмотр и оценка снятого материала.

Творческие и производственные нормативы операторской работы.

Этические нормы коллективной художественно-творческой работы.

11.5. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма и специальными эффектами.

Основные виды натуральных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб. Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими

крупными – портретными – планами. Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время. Постановка и съёмка специальных эффектов: дождя, тумана, снега, пожара и пр. Создание перечисленных эффектов с помощью компьютерных технологий. 11.6. Съёмочно-постановочная работа над фильмами разных жанров. Художественные и производственные задачи работы над фильмами исторических жанров. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами. Работа над экранным образом исторических персонажей. Особенности изобразительно-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора природы для исторических фильмов. Примеры операторских решений в фильмах исторических жанров. Художественные и производственные задачи работа оператора над военными фильмами. Работа над литературными и иконаграфическими материалами. Работа с консультантами в процессе подготовки, на съёмочной площадке. Выбор природы и съёмка батальных сцен. Примеры операторской работы. Особенности работы оператора над изобразительным и съёмочным решением фильмов-сказок и фантастических жанров. Работа с отделами специальных и комбинированных съёмок. Применение цифровых технологий для реализации замыслов. Примеры из фильмов. 11.7. Работа оператора над фильмами для телевидения. Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строения игровых телефильмов (сериалов). Композиция кадра.				

Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника освещения павильонных объектов для телефильмов. Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра, освещением, приёмами съёмки. Особенности работы оператора над фильмами-концертами, ток-шоу и др. телепередачами.				
Тема 12. Обзорные лекции Художественные, творческие и производственные задачи кинооператорского искусства на современном этапе. Операторская работа в фильмах, отмеченных отечественными и международными премиями.	2	1,7		
Итоговый контроль - зачет			6	0,3
Всего:	30	35,7	6	0,3

5. Формы контроля по дисциплине

5.1. Текущий контроль знаний студентов

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, консультирования студентов по интересующим их вопросам и обсуждения операторской работы в просмотренных фильмах.

5.2. Промежуточный контроль

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом по специальностям 54.05.03 Графика предусмотрен зачёт.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список рекомендуемой основной литературы:

1. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. Искусство. 1995
2. Железняков В.Н. Cinematografer. ВГИК. 2002
3. Железняков В.Н. Свет и контраст. ВГИК. 2001
4. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992
5. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1: Изобразительная ёмкость кадра. М.: Изд. «625», 2004
6. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съёмка действительности. М., Изд. «625», 2008

7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
8. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во «625», 2006

6.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы:

1. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. М., 2002
2. Уилки Б. Создание спецэффектов. ГИТР. М., 2006
3. Журнал «Техника и технология кино»
4. Журнал «625»
5. Журнал «CINEFEX» (Издается на русском языке)
6. Журнал «AMERIKAN CINEMATOGRAFER» (на английском языке)

6.3. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра:

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., реж. Джо Мэй ; опер. Гюнтер Риттау.
6. «Аталанта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
8. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов
9. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Руттенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
13. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
14. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
17. «Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.

19. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
20. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
21. «Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
22. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
23. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер. И. Тирский
24. «Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
25. «Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
26. «И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
27. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
28. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
29. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
30. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
31. «Конец Санкт-Петербурга», СССР, 1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
32. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
33. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
34. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
35. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
36. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
37. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
38. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер. Александр Антипенко
39. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
40. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
42. «Неотправленной письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев

44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер Тонино Дели Колли
46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж.Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашушков
48. «Остров», Россия, 2006, реж.Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер.Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер.Сергей Мачильский
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж.Марк Донской; опер. Сергей Урусовский
58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Кurosава; опер. Асакадзу Накаи
59. «Сибириада», СССР, реж Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.
61. «Солярис», СССР, 1972, реж.Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.
65. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер
- 66.«Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
67. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд
68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Ньютвист

69. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцевой, опер. Алишер Хамидходжаев
70. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения лекционных занятий - мультимедийная аудитория, вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащённая современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.

Для контроля самостоятельной работы студента – стационарная аудитория, оборудованная видеопроекцией, возможностью подключения ноутбуков к локальной сети института, затемнение.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.02 Живопись.**

Художник кино и телевидения

Специализация: **Художник комбинированных съемок**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы кинооператорского мастерства» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от «04» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Основы кинооператорского мастерства»

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-8.4 ПСК-8.10	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - занятия практического (семинарского) типа; - обсуждения по темам занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем занятий	ПСК-8.4 ПСК-8.10
		ПСК-8.4 ПСК-8.10
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ПСК-8.4 ПСК-8.10
		ПСК-8.4 ПСК-8.10
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	ПСК-8.4 ПСК-8.10
		ПСК-8.4 ПСК-8.10
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещение занятий практического (семинарского) типа;

	базы знаний	- ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных практических заданий; - обоснование позиции по проблемному вопросу; - умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное самостоятельное выполнение практических заданий;
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий; - наличие конспекта занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - самостоятельные практические задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки студент по материалам практических (семинарских) занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для выполнения самостоятельных практических заданий
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических заданий - зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-8.4	Обсуждение Зачет
	ПСК-8.10	

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы кинооператорского мастерства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка «не зачтено», «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено», «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «зачтено», «хорошо» -достаточный уровень (базовый),	Оценка «зачтено», «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Основы кинооператорского мастерства»

1. Профессия кинооператора. Основные обязанности.
2. Кинематограф как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии.
3. Изобразительная техника оператора.
4. Изобразительные возможности кинокамеры.
5. Крупности планов. Ракурс. Точка зрения и точка съёмки.
6. Роль изображения в системе выразительных средств кинематографа.
7. Изобразительный эффект кинетических приёмов съёмки.
8. Изобразительный эффект динамических приёмов съёмки.
9. Применение методов компьютерной графики.
10. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра.
11. Документальный и постановочный кадр. Особенности создания и восприятия.
12. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма.
13. Основные киноизобразительные формы кинокадров.
14. Задачи киноосвещения в кино. Основные виды киноосвещения.
15. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора.

16. Процесс создания кинофильма. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора.
14. Работа оператора над экранным образом актёра.
15. Съёмочно-постановочная работа на объекте съёмки.
16. Выбор интерьерного объекта.
17. Значение натуральных объектов в фильме. Декорации на натуре.
18. Документальный и постановочный методы работы оператора неигрового кинематографа.
19. Работа оператора на событии. Специфика условий.
20. Работа оператора над сюжетом для киножурнала и информационной программы ТВ.
21. Проблема профессиональной этики в работе документалиста.
22. «Прямая» съёмка действительности и субъективный фактор в работе оператора-документалиста. Тенденциозность материала.
23. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах.
24. Монтажная съёмка. Принципы, позволяющие сохранить единство действия.
25. Съёмка иконографического материала и предметного мира.
26. Этические нормы коллективной творческой работы в съёмочной группе.

1.7. Методические указания обучающимся

Обучающийся должен постоянно помнить, что, изучив учебный курс «Основы кинооператорского мастерства» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилового почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

[illegible][illegible]

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы проектирования и макетирования декораций в кино и на телевидении»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – доцент, П.В. Илышев

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО»
утвержденного приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года
по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника фильма протокол № 1 от «25» сентября 2023 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от «____» мая 2023 года

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____

(название направления

подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«____» _____ 20__ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Раздел 2. Структура содержание дисциплины.....	6
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2 Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	12
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
3.1 Список литературы	12
3.1.1. Основная литература	12
3.1.2 <i>Дополнительная литература</i>	12
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	15
3.3 Фильмография	15
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	21
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	21

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

Программа по курсу «Основы проектирования и макетирования кинодекораций» охватывает основные этапы творческого процесса художника по воплощению его замысла. Творческая деятельность художника кино может быть успешной только при совершенном знании всего художественно-производственного процесса создания фильма на всех этапах работы со всеми компонентами от сценария до экрана.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам цикла Б1 «Дисциплины (модули)», базовая часть, дисциплины специализации.

Овладение основами проектирования и макетирования декораций является одной из важнейших составляющих профессии художника в кино и на телевидении. Знания, умения и навыки в области создания кинодекораций обеспечивают необходимое практическое дополнение к базовому художественному потенциалу студента.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПСК-8.2 способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении

ПСК-8.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении

Раздел 2. Структура 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	
		9	10
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	68	36	32
лекции			
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия		36	32
Самостоятельная работа			4
Форма итогового контроля			Зач с оценкой
Всего	72	36	36

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоёмкость	Виды учебных занятий	
			Контактные часы,	Само-

			в том числе				стоя- тельная работа
			лекции	практичес- кие занятия	Лаборат. занятия	Индивиду- альные	
1	Раздел I.			36			
1	Раздел II.	36		32			4
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ		68			4

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции	Практ. Сем.	Самостоя- тельная работа	Всего часов по теме
Раздел 1					
1	Основные принципы изобразительного моделирования кинодекорационного пространства		2		2
2	Изобразительное моделирование «натурной» кинодекорации многоразового использования		2		2
3	Изобразительное моделирование натурной кинодекорации «однократного» использования подлежащей разрушению по сюжету фильма		2		2
4	Изобразительное моделирование декорации «натурного объекта» в кинопавильоне (имитация «натуры» в павильоне)		2		2
5	Этапы художественно-технической разработки сложных декораций (двух- и трехэтажных) с расчетом конструктивной нагрузки		2		2
6	Художественно-техническая разработка сложных комплексных, и трансформирующихся декораций		2		2
7	Принципы составления чертежей сложных декораций в изометрической проекции (художественная изометрия)		2		2

8	Принципы составления описания кинодекорационных работ		2		2
9	Художественно-техническая разработка проекта декораций движущихся интерьеров («вагон поезда», «салон корабля», «салон самолета»)		2		2
10	Приемы и способы создания эффектов разрушенных декораций		2		2
11	Изобразительная разработка ключевых декорационных элементов в кинодекорации («двери»)		2		2
12	Изобразительная разработка ключевых декорационных элементов в кинодекорации («двери»)		2		2
13	Изобразительная разработка различного вида лестниц в кинодекорации		2		2
14	Разработка архитектурно-декоративных элементов и деталей кинодекорации – колонны, пилястры, различные настенные панели и др.		2		2
15	Постановочный проект фильма, его содержание и роль художника в его создании		2		2
16	Возможности компьютерного моделирования кинодекораций		2		2
17	Краткая история кинодекорационных планировок и чертежей		2		2
18	Кинодекорация на натуре для долговременного использования		2		2
	Итого за 9 семестр:		36		36
Раздел 2					
19	Кинодекорация на натуре для последующего разрушения		4		4
20	Декорация «натуры» в кинопавильоне		2		2
21	Чертежная и макетная разработка сложных декораций (2-х этажные декорации)		2		2
22	Чертежная и макетная разработка сложных декораций (3х этажные декорации) , учет конструктивной нагрузки		2		2
23	Разработка чертежей для сложных, комплексных, трансформирующихся декораций		2		2
24	Принципы составления описания кинодекорационных работ		2		2
25	Принципы составления чертежей в изометрической проекции (художественная изометрия)		4		2
26	«Вагонные» кинодекорации		2	2	4
27	«Корабельные» кинодекорации		2		2
28	«Самолетные» кинодекорации		2		2

29	Постановочный проект фильма, его содержание		2		2
30	Разработка архитектурных фрагментов и деталей кинодекорации		2		2
31	Создание эффекта «разрушения» в кинодекорации		2	2	4
32	Особенности компьютерного моделирования кинодекораций		2		2
	Итого за 10 семестр:		32		36
	Итого-		68	4	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

Практические занятия – это выполняемые студентами на протяжении всего курса освоения дисциплины «Основы макетирования и проектирования декораций в кино и на телевидении под руководством педагога.

Решая собственную творческую задачу по воплощению изобразительного замысла, художник в своих технологических разработках максимально способствует воплощению замыслов других членов творческой группы постановщиков фильма, заложенных в режиссерском сценарии и постановочном проекте. Кроме того, технологические решения художника должны исходить из разумной экономичности, технологичности их сооружения, без ущерба художественным качествам фильма, обеспечивающих технику безопасности для работы съемочной группы. Особого внимания требует архитектурно-планировочное решение эскизов декорационных объектов, и их размещение в павильонах или на натуральных площадках. Разработка масштабных рабочих чертежей и описаний по сооружению декораций носит, как правило, единичный характер и предназначается для решения только конкретной образной задачи для данного фильма. Производственная часть: оборудование цехов и павильонов, технология сооружения декораций и техника, участвующая в этой работе, носят

относительно постоянный характер и меняются вместе с развитием производственной базы, техники и технологии кинопроизводства.

Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

1. Выбор литературного первоисточника.
2. Анализ сущности драматургии первоисточника.
3. Определение задачи, стоящей перед художником кино и телевидения
4. Создание эмоциональной цветовой экспликации
5. Изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения.
6. Решение задачи в поисковых эскизах.
7. Образное решение композиционной задачи к эскизам, представляющих собой зрительный ряд литературного произведения, т.е. эскизов будущего фильма.
8. Задание выполняется в графической или цветовой экспликации (10-20 рисунков наиболее выразительных кадров) и в 4-8 эскизах декораций со схемой планировок.

По каждому заданию студент должен выполнить следующие работы:

1. Зарисовки по изучению материала размером 12см x 16 см (примерно на полулисте писчей бумаги).
2. Эмоциональная цветовая экспликация размером 12см x 16 см.
3. Поисковые эскизы размером 12 см x 18 см.
4. Окончательные эскизы выполняются на бумаге, холсте, картоне размером в кинокадр от 40х60 см и больше.
5. Описание работ для реализации художественного решения.

Вышеуказанные размеры являются ориентировочными и для педагога и для студента и могут быть изменены в зависимости от характера образного решения работы.

В период работы над заданием студенты посещают музеи, их запасники, выставки, различные библиотеки, просматривают фильмы соответствующей

тематики, постоянно работают над зарисовками различных объектов с натуры и по памяти.

Для развития у студентов способности к критике и самокритике в конце работы над каждым заданием устраиваются групповые просмотры работ и их обсуждение.

Темы для практической работы студента

- 1 Изобразительное моделирование «натурной» кинодекорации многоразового использования
- 2 Изобразительное моделирование натурной кинодекорации «однократного» использования подлежащей разрушению по сюжету фильма
- 3 Изобразительное моделирование декорации «натурного объекта» в кинопавильоне (имитация «натуры» в павильоне)
- 4 Художественно-техническая разработка сложных комплексных, и трансформирующихся декораций
- 5 Художественно-техническая разработка проекта декораций движущихся интерьеров («вагон поезда», «салон корабля», «салон самолета»)
- 6 Изобразительная разработка ключевых декорационных элементов в кинодекорации («двери»)
- 7 Изобразительная разработка ключевых декорационных элементов в кинодекорации («двери»)
- 8 Изобразительная разработка различного вида лестниц в кинодекорации
- 9 Разработка архитектурно-декоративных элементов и деталей кинодекорации – колонны, пилястры, различные настенные панели и др.
- 10 Постановочный проект фильма, его содержание и роль художника в его создании
- 11 Возможности компьютерного моделирования кинодекораций
- 12 Кинодекорация на натуре для долговременного использования
- 13 Кинодекорация на натуре для последующего разрушения
- 14 Декорация «натуры» в кинопавильоне
- 15 Чертежная и макетная разработка сложных декораций (2-х этажные декорации)

- 16 Чертежная и макетная разработка сложных декораций (3х этажные декорации) , учет конструктивной нагрузки
- 17 Разработка чертежей для сложных, комплексных, трансформирующихся декораций
- 18 Принципы составления описания кинодекорационных работ
- 19 Принципы составления чертежей в изометрической проекции (художественная изометрия)
- 20 «Вагонные» кинодекорации
- 21 «Корабельные» кинодекорации
- 22 «Самолетные» кинодекорации
- 23 Постановочный проект фильма, его содержание
- 24 Разработка архитектурных фрагментов и деталей кинодекорации
- 25 Создание эффекта «разрушения» в кинодекорации
- 26 Особенности компьютерного моделирования кинодекораций

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1918 - 1930 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1931 - 1945 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1946 - 1957 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.

Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.

Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.

Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965

Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013

Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.

Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.

Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.

Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

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 «Автомонография»

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 «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»

Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»

Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»

Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»

П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «Основы проектирования и макетирования декораций в кино и на телевидении».

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1

8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1

9. ИЗО кабинет

10. Библиотека

**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.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

54.05.02 «Живопись»

Специализация

Художник комбинированных съемок

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва
2023

Составитель – кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 «Живопись», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 года.

Специализация: Художник комбинированных съемок

.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1

Цели и задачи дисциплины

1.2

Место дисциплины в структуре ОП ВО

1.3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1.

Структура и организационно-методические данные дисциплины

2.2.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

2.3.

Содержание разделов, тем дисциплины

2.4.

Самостоятельная работа обучающихся

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1

Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

3.1.2. Основная литература

3.1.3. Дополнительная литература

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в аудиовизуальной сфере (АВС). В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными

финансами стоит особенно актуально, являются обучающиеся образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у обучающихся систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы, методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у обучающихся экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
- изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана, её изучение осуществляется в 7 семестре. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая	УК-9. Способен	УК-9.1. Знает понятийный аппарат

культура, в том числе финансовая грамотность	принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;
- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений;

владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных;
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;

– навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

[illegible]

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	8	4	—	—	4
Тема 2. Банки и их значение	8	4	—	—	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6	—	—	4
Тема 4. Налоги	8	4	—	—	4
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС	8	4	—	—	4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4	—	—	4
Тема 7. Страхование	8	4	—	—	4
Тема 8. Риски в мире денег	8	4	—	—	4
Итого за семестр В	66	34	—	—	32
Зачет:	6				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.3. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» преподается в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала.

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода.

Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем,

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паяные инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения.

Нормативно-правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ.

Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ.

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов.

Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам.

Налогообложение в аудиовизуальной сфере.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Социальный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на занятиях и при изучении рекомендуемых источников.

Вопросы для самопроверки

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?

5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?

6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. «О Центральном банке РФ». Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ.
4. «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1.
5. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
6. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

3.1.2. Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Кривошукского, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие /Б.М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.

3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие /В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие /В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие /Т.Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023.

3.1.3. Дополнительная литература

1. Браилова О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 43 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] /Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06670-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 412 с. – (Серия: Бакалавр и магистр.

Академический курс). – ISBN 978-5-534-00482-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.

4. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00375-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Кривошукского, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Кривошукского – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
15. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /Пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /Пер. с англ./ – М.: ГИТР.2008.

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - Europeen Central Bank

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

– предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

К видам самостоятельной работы относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

Самостоятельная работа начинается использованием «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над

лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. При конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, справочными изданиями, периодикой в дополнение к знаниям, полученным на лекциях. Дополняя при этом конспект лекций. Она должна быть направлена на поиски ответов на наиболее важные, узловые проблемы дисциплины, а также при подготовке к зачету.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы.

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное представление обучающегося об изученных вопросах.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9.	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных	УК-9

	форм.	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- обучающихся может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации -ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» осуществляется посредством зачета, который проходит в форме устного опроса по случайной выборке.

1.5. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.

33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

1.6. Оценивание результатов зачета

1.6.1. Критерии оценивания знаний

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения компетенции, предусмотренной рабочей программой:

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучающийся продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучающийся продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
		изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Пороговый	Знать	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучающийся не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

1.6.2. Оценивание результатов зачета

Оценка «**ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при достижении повышенного, базового, порогового уровней освоения компетенции.

Оценка «**НЕ ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при недостаточном уровне освоения компетенции.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕРСПЕКТИВА»**

Специальность – 54.05.02 Живопись

**Специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник
комбинированных съемок»**

Форма обучения – очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО специалитета по специальности 54.05.02 «Живопись», утверждённого приказом Министерства образования и науки приказ № 1014 от 13 августа 2020 г.

Разработчик: Шуляк Е.А., преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ 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, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
	.
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Практические занятия	8
7. Самостоятельная работа обучающегося	8
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	9
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	9
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	10
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целями дисциплины «Перспектива» являются формирование и развитие видения и понимания художником многообразных пространственных свойств окружающего мира.

Задачи дисциплины:

- усвоение основных законов перспективы;
- выработка умения практического построения пространства в работе с натуры, по памяти и представлению;
- формирование навыка применения полученных теоретических знаний в области перспективы в творческой работе над эскизами к фильму.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Перспектива» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), является неотъемлемой частью художественного образования, преподается на 1-м курсе, в 1-2-м семестрах.

Дисциплина необходима для освоения таких дисциплин, как «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Мастерство художника кино и телевидения».

1.3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся обязательных профессиональных компетенций ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен с использованием научно-исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1 – Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2 – Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2. Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности,

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать*:

- основы теории перспективы;
- основные виды перспективы;
- законы построения трехмерного пространства на плоскости, иметь представление о способах построения перспективных изображений объектов окружающего реального мира, максимально приближенными к зрительному восприятию их в натуре;

уметь:

- использовать законы пространственных перспективных построений для выполнения творческих задач, создания кинодекораций и киноэскизов;
- оперировать зрительными образами;

владеть:

- практическими навыками использования в своих работах законов построения различных видов перспективы, культурой визуального мышления.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):		62	34	28
Теоретический блок				
Лекции		30	16	14
Практический блок				
Практические занятия		32	18	14
Самостоятельная работа		4	2	2
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		6	–	6
ИТОГО:	Акад. час.	72	36	36
	З. е	2	1	1

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	СРС
Раздел 1. ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ	6	6	–	–
Тема 1. История возникновения и развития перспективы	1	1	–	–
Тема 2. Введение в теорию перспективы	1	1	–	–
Тема 3. Пространственная модель построения перспективного изображения	4	4	–	–
Раздел 2. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	60	24	32	4
Тема 4. Перспективное построение простейших геометрических форм	2	2	–	–
Тема 5. Перспективный масштаб	4	3	1	–
Тема 6. Изображение углов в перспективе	6	1	5	–
Тема 7. Построение отражений в зеркальной плоскости	6	1	5	–
Тема 8. Построение теней	7	3	4	–
Тема 9. Способы построения интерьера в перспективе	11	2	7	2
Тема 10. Построение в перспективе фрагментов архитектуры и архитектурных объектов	6	1	5	–
Тема 11. Анализ перспективных изображений	4	4	–	–
Тема 12. Перспектива и выразительность изображения	6	4	2	–
Тема 13. Основы театральной перспективы	8	3	3	2
Промежуточная аттестация – зачет	6			
Итого за 1-2-й семестры	72	30	32	4

2.3. Содержание разделов, тем дисциплины

2.3.1. Теоретический блок

Теоретические занятия проводятся в формате лекции с демонстрацией наглядного материала по темам.

Раздел 1. ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

Тема 1. История возникновения и развития перспективы

Первоначальные сведения о перспективе. Период античности, средневековья, эпоха Возрождения.

Развитие перспективы в русском изобразительном искусстве. Различные виды перспективы.

Тема 2. Введение в теорию перспективы

Изображение на плоскости трехмерного пространства методами перспективы, ортогональных или аксонометрических проекций.

Тема 3. Пространственная модель построения перспективного изображения

Проецирующий аппарат и его элементы. Картина и её элементы. Перспектива точки и различных прямых. Способы задания плоскости в перспективе. Позиционные задачи и способы их решения на картине.

Раздел 2. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Тема 4. Перспективное построение простейших геометрических форм

Перспектива квадрата, окружности. Построение в перспективе геометрических тел вращения и предметов круглой формы.

Тема 5. Перспективный масштаб

Масштаб картины. Масштаб глубин, широт и высот. Построение масштаба на различных прямых. Масштабная перспективная шкала и её практическое применение.

Тема 6. Изображение углов в перспективе

Построение в перспективе угла наклона различных прямых к предметной плоскости, угла, произвольно расположенного в предметной плоскости. Изображение улиц в перспективе: центральная и угловая перспектива, перспектива улицы с поворотом, центральная и угловая перспектива восходящей и нисходящей улиц.

Тема 7. Построение отражений в зеркальной плоскости

Построение отражений в горизонтальном, вертикальном и плоском зеркалах. Основные положения при построения отражений в вогнутых и выпуклых

поверхностях.

Тема 8. Построение теней

Общие сведения о теории теней. Построение теней при искусственном и естественном освещении. Построение светового пятна при различных источниках освещения.

Тема 9. Способы построения интерьера в перспективе

Построение интерьера с использованием перспективного масштаба. Построение перспективы интерьера при различных точках схода. Зависимость глубины от расстояния от плоскости картины до точки зрения.

Тема 10. Построение в перспективе фрагментов архитектуры и архитектурных объектов

Построение перспективы арок, сводов, колоннад. Перспектива крыш зданий. Построение в перспективе архитектурного объекта по плану и фасаду. Способ архитектора.

Тема 11. Анализ перспективных изображений

Способы определения основных элементов картины. Перспективный анализ картин художников. Применение правил перспективы в учебном рисунке.

Тема 12. Перспектива и выразительность изображения

Выбор точки зрения в зависимости от композиционного замысла. Применение ракурса. Применение нескольких горизонтов и точек зрения. Перспектива кинокадра игрового и рисованного фильма.

Тема 13. Основы театральной перспективы

Устройство сцены. Принципы построения и восприятия театральных декораций. Применение перспективы в процессе исполнения театральных декораций. Приемы перевода эскиза декорации в макет.

2.3.2. Практические занятия

Практические занятия могут проводиться в различных формах (развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ произведений искусства) по теме, предложенной преподавателем. Практическое занятие предполагает активное творческое участие, дает возможность подвести итоги проделанной самостоятельной работы, получить ответы, прояснить малопонятные аспекты того или иного вопроса рассматриваемой проблематики, а также усовершенствовать навыки публичных выступлений.

Предлагаемые темы практических занятий

1. Создание графической работы с использованием античных принципов изображения перспективы.
2. Выявление формы предмета (куба, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса) с помощью тона.

3. Построение перспективного изображения интерьера комнаты персонажа.
4. Построение интерьера комнаты при искусственном освещении с использованием знаний перспективы светотени.
5. Графическое изображение натюрморта с использованием принципов перспективного искажения.
6. Городской пейзаж с использованием знаний о законах линейной воздушной перспективы. Цветовое, тональное решение.

2.3.3. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, подбор материала, анализ работ художников;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам: построение перспективы интерьеров, архитектурных объектов, анализ перспективных изображений и др.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Барбер Б. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутый методы. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2015.
2. Барышников А.П. Перспектива. – М.: Искусство, 1939, 1948, 1949.
3. Барышников А.П. Как применять правила перспективы при рисовании с натуры. – М.-Л.: Искусство, 1952.
4. Макарова М.Н. Перспектива. – М.: Академический проект, 2002.
5. Петерсон В.Е. Перспектива. – М.-Л.: Искусство, 1970.
6. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Пер. с нем., англ., лат., др.греч. И. Хмелевских, Е. Козиной, Л. Житковой, Д. И. Захаровой. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
7. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. – М.: Наука, 1975.
8. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. – М.: Наука, 1980.
9. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. – М.: Наука, 1986.

Дополнительная литература

1. Владимирский Г.А. Перспектива. – М.: Учпедгиз, 1952, Просвещение, 1958, 1969.
2. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. – Киев, Вища школа, 1989.
3. Соловьев С.А. Перспектива. – М.: Просвещение, 1981.
4. Федоров М.В. Рисунок и перспектива. – М.: Искусство, 1960.
5. Штелер Т. Обратная перспектива: Павел Флоренский и Морис Мерло-Понти о пространстве и линейной перспективе в искусстве Ренессанса // Историко-философский ежегодник 2006 / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2006.
6. Яблонский А.Г. Линейная перспектива на плоскости. – М.: Просвещение, 1966.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 - Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
 - warpedia.mobi/ru/Перспектива
 - ru.wikipedia.org/.../Перспектива

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными специализированной мебелью, 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 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 студентов обновляются ежегодно.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-1, ПК-19, ПК-22, ПСК-8.8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ПК-19, ПК-22, ПСК-8.8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i>	ОПК-1, ПК-19, ПК-22,

	– подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПСК-8.8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об особенностях построения перспективы различными средствами изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	ОПК-1, ПК-19, ПК-22, ПСК-8.8
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 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 об особенностях построения перспективы различными средствами изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности в аспекте изображения перспективы
	<i>Этап 3. Проверка</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание

	усвоения материала	теоретических основ в области перспективы, архитектуры – при выполнении творческого задания обучающийся продемонстрировал владение методикой и технологией создания декораций в кино и на телевидении с учетом знаний в области перспективы и архитектуры Зачет с оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Воплощение различных систем перспективы в произведениях искусства от древности до современности.

Радиальный метод (метод следа луча).

Метод архитекторов (метод построения перспективных изображений с использованием точек схода параллельных прямых).

Метод масштабов.

Метод сетки.

Перспективный анализ теней в произведениях художников.

Способы передачи материальных особенностей предметов в перспективе.

Перспектива в рисунке интерьера.

Перспективы построения окружности в картинной плоскости

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине обучающиеся должны выполнить творческие задания.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. Перспективное изображение точки и прямой линии.
2. Перспектива плоских фигур, гранных и круглых тел.
3. Фронтальная перспектива интерьера.
4. Угловая перспектива интерьера.
5. Перспектива архитектурного объекта.

6. Тени прямых, плоских фигур, гранных и круглых тел.
7. Построение отражений в плоском зеркале.

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Метод проекций
2. Основы центрального проецирования
3. Проецирующий аппарат и его элементы
4. Картина и ее элементы
5. Способы задания и определения элементов картины
6. Перспектива точки
7. Перспектива отрезка прямой
8. Перспектива бесконечно продолженной прямой, принадлежащей предметной плоскости
9. Прямые общего положения
10. Прямые частного положения
11. Прямые особого положения
12. Следы прямой и их построение на картине
13. Особенности изображения на картине некоторых прямых
14. Взаимное положение прямых
15. Способы задания плоскости в перспективе
16. Предельная прямая предметной плоскости
17. Плоскость общего положения
18. Плоскости частного положения
19. Плоскость особого положения
20. Позиционные задачи и способы их решения на картине
21. Масштаб картины
22. Перспективный масштаб глубин
23. Перспективный масштаб широт
24. Перспективный масштаб высот
25. Масштабная перспективная шкала и ее практическое применение
26. Построение масштаба на произвольно направленной горизонтальной прямой
27. Построение масштаба на фронтальной прямой
28. Перспективный масштаб на прямой особого положения
29. Перспективный масштаб на прямой общего положения
30. Простейшие метрические задачи и способы их решения на картине
31. Изображение на картине плоских фигур и геометрических тел в простейшем положении

32. Построение на картине угла, произвольно расположенного в горизонтальной плоскости
33. Построение в перспективе угла наклона горизонтальной прямой к картинной плоскости
34. Построение в перспективе угла наклона прямой особого положения к предметной плоскости
35. Построение в перспективе угла наклона прямой общего положения к предметной плоскости
36. Изображение улиц в перспективе
37. Теоретические основы построения окружности в перспективе
38. Способы построения окружности в перспективе
39. Построение в перспективе геометрических тел вращения и предметов круглой формы
40. Деление окружности, изображенной в перспективе на равные части
41. Общие сведения о теории теней
42. Построение теней при искусственном освещении
43. Построение теней при естественном освещении
44. Построение светового пятна при различных источниках освещения
45. Основные положения при построении отражений в плоском зеркале
46. Построение отражений в вертикальном зеркале
47. Построение отражений в горизонтальной зеркальной плоскости
48. Построение отражений в наклонном зеркале
49. Построение фрагментов интерьера
50. Построение интерьера с использованием перспективного масштаба
51. Построение интерьера по заданному плану
52. Особенности построения перспективы интерьера в художественном проектировании
53. Способ следов лучей зрения
54. Способ следов лучевых плоскостей
55. Способ архитектора
56. Способы определения основных элементов картины
57. Перспективный анализ картин художников
58. Применение правил перспективы в учебном рисунке
59. Общие понятия о различных видах перспектив
60. Театральная перспектива

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

3.3. Оценивание результатов зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Перспектива»

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета № 8 «Художник кино и телевидения,
художник комбинированных съемок»

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой 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**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Просмотры фильмов: визуальный образ кино (комбинированные съемки)»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: Преподаватель Зайцева Н.Е.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1014 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.02 Живопись**
по специализации **Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок.**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств

Протокол № 11 от «03» июня 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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.

	АННОТАЦИЯ	5
	ГЛОССАРИЙ	6
1	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	10
	1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	10
	1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО	10
	1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	11
2	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
	2.1 Организационно-методические данные дисциплины	12
	2.2 Содержание разделов дисциплины	12
	2.2.1 Структура дисциплины	12
	2.2.2 Тематический план курса	13
	2.2.3 Содержание дисциплины	13
3	ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
	3.1 Фонды оценочных средств	14
	3.2. Текущий контроль по дисциплине	14
	3.3 Промежуточная аттестация по дисциплине	14
4	УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ	15
5	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
6	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	17

АННОТАЦИЯ

«Просмотры фильмов: комбинированные съемки» - вариативная дисциплина в программе профессиональной подготовки художника кино и телевидения (художник комбинированных съемок) дающая возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин и дисциплин специализаций.

Цель дисциплины: знакомство с технологией компьютерной обработки кино- и видеоизображения, с перспективами развития синтеза движущихся изображений.

Задачи дисциплины: в процессе просмотров фильмов, специально подобранных для этой дисциплины, познакомить студентов с современными способами и технологией комбинированных съемок, а также с их изобразительными возможностями при применении в кино и телевидении.

Образовательные результаты:

После изучения дисциплины «Просмотры фильмов: комбинированные съемки» студент должен:

- иметь представление о широком многообразии комбинированных съемок (визуальных эффектов) в современном кинематографе, их использовании при решении изобразительных, постановочных и выразительных задач в современном кино и телевидении, тенденциях их развития в связи с цифровыми технологиями.

Специфика дисциплины, особенность ее структуры, своеобразие форм организации учебных (внеучебных) занятий.

По своей структуре курс состоит из практических занятий и самостоятельной работы студентов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Формы контроля, позволяющие оценить итоговые результаты – зачет.

Глоссарий

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.).

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального вида деятельности.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Примерная основная образовательная программа (ПООП). Примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Комбинированные киносъемки.

Комбинированные киносъемки (КМБС) – Приемы, способы и технологии съемок, позволяющие получить жизнеподобное изображение воображаемых объектов, картин, процессов и явлений, не существующих в реальности или

реализация которых прямой киносъемкой невозможна из-за организационных или финансовых ограничений.

К приемам КМБС относятся: обратная съемка, ускоренная, замедленная и покадровая съемки, «наплыв» прием «стоп-камера» и съемка камерой, установленной необычным образом.

К способам КМБС относятся в разнообразных вариантах: способы многократного экспонирования, способы проекционного совмещения, способы перспективного совмещения.

КМБС являются основой художественно-постановочного решения в фильмах исторических и фантастических жанров, могут стать основой изобразительного решения фильма, усилить выразительность снимаемого кадра. Для решения сложных изобразительно-постановочных задач обычно используются сочетания нескольких способов и приемов КМБС. Некоторые приемы КМБС используются как элемент кинематографического тропа, своеобразных кинематографических условных обобщений. Сегодня, большинство задач, решаемых КМБС, реализуются средствами компьютерных технологий с использованием специализированных программ.

Анимация.

Технологии и способы создания иллюзии движения, основанные на особенностях нашего визуального восприятия: при быстрой демонстрации изображений отдельных последовательных статичных фаз движения они воспринимаются как непрерывные, движущиеся.

В отечественном кино наряду с термином анимация широкое распространение имеет и термин мультипликация.

В кино различают анимацию классическую – рисованную и объемную и анимацию компьютерную. Рисованная анимация основана на покадровой съемке отдельных фаз (перекладок) движения рисованных объектов. В объемной анимации иллюзия движения предметов на экране получается благодаря определенному перемещению объемных предметов и покадровой съемке каждой фазы их перемещения.

Компьютерная анимация – производная от компьютерной графики. Компьютерные технологии внесли значительные изменения в технологии классической анимации, заменив многие этапы её производства, соединив их в смешанную технологическую цепочку.

Блуждающая маска. В пленочных технологиях - маска, накладываемая на изображение снятого объекта. Её размеры, форма и траектория движения точно

совпадают со снятым изображением (отсюда и название). Блуждающая маска позволяет избежать просвечивания объектов снимаемых многократным экспонированием.

Морфинг. Полное или частичное, плавное и непрерывное изменение формы, размеров, фактуры и цвета изображения отдельных объектов в кадре с сохранением траектории их движения.

Система контроля движения. Роботизированное устройство для съемок с движения. Представляет собой самодвижущийся по рельсам операторский кран, снабженный панорамной головкой с системой стабилизации.

В процессе организации съемки система датчиков обеспечивает запись и хранение информации о траектории движения съемочной камеры. В процессе съемки движение и управление камеры происходит автоматически по выработанной при подготовке программе, с точным и многократным повторением всех движений. В современных системах камера может двигаться по 13 осям с одновременным регулированием параметров съемки.

Система позволяет вести отдельные съемки различных объектов с точным, повторением движения при каждой из них, получая полное синхронное повторение всех элементов движения, с возможностью изменять масштаб перемещения камеры без изменения её траектории.

Ригг. Дополнительные устройства и приспособления на съемочную камеру, расширяющие её функциональные возможности.

Система контроля движения. Роботизированное устройство для съемок с движения. Представляет собой самодвижущийся по рельсам операторский кран, снабженный панорамной головкой с системой стабилизации.

В процессе организации съемки система датчиков обеспечивает запись и хранение информации о траектории движения съемочной камеры. В процессе съемки движение и управление камеры происходит автоматически по выработанной при подготовке программе, с точным и многократным повторением всех движений. В современных системах камера может двигаться по 13 осям с одновременным регулированием параметров съемки.

Система позволяет вести отдельные съемки различных объектов с точным, повторением движения при каждой из них, получая полное синхронное повторение всех элементов движения, с возможностью изменять масштаб перемещения камеры без изменения её траектории.

Эффект физический. Организация и использованием реальных предметов и объектов для съемок экстремальных процессов и явлений с участием или без участия исполнителей. В отечественной транскрипции такого рода съемки с участием исполнителей - каскадеров носят название трюковых.

Эффект специальный. Организация и создание специально для съемки объектов, отдельных предметов, процессов и явлений для получения в результате жизнеподобных изображений и картин не существующих в физической реальности.

Эффект визуальный. Совокупность приемов, способов и технологий съемки, а также приемов и способов последующей компьютерной обработки снятого изображения и создания виртуальных изображений для получения изображения картин процессов и явлений, не существующих в реальности или их прямая съемка связана с большими организационными или финансовыми трудностями.

Сепарация изображения. Выделение какой либо части из изображения. Различают: Сепарацию по цвету, когда вычитается какой-либо цвет (способы цветного экрана). Сепарация по яркости, когда вычитают самые темные (способ люмакей) или самые яркие части изображения. Сепарация по контуру, когда используемое в дальнейшем изображение оконтуривается, а оставшиеся части изображения убирают компьютерной ретушью. Такого рода сепарация может осуществляться или вручную, или с помощью специальной программы, способной отслеживать все перемещения оконтуреваемого объекта. Способ используется при соединении нескольких изображений снятых в разное время и в разном месте.

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

В рамках общей профессиональной подготовки художника кино и телевидения (художник комбинированных съемок) курс «Просмотры фильмов: комбинированные съемки» ставит перед собой задачи:

- получение выпускником исчерпывающих знаний и определенных практических навыков в классических и современных способах и технологиях создания визуальных эффектов на киноплёнке и на цифровом носителе, применительно к его дальнейшей, профессиональной деятельности;
- знакомство с технологией компьютерной обработки кино- и видеоизображения, с перспективами развития синтеза движущихся изображений;
- выработка навыков эвристического мышления при решении изобразительных и технологических задач, стоящих перед оператором, в условиях ограниченных средств, для их решения.

Комбинированные съемки (визуальные эффекты) – особая область творческо-производственной деятельности кинооператора в кино и телевидении, основанная на использовании специальных приемов и способов съемки, особых методик проведения киносъёмочного процесса с включением в него компьютерных технологий.

Целями изучения дисциплины являются: овладение знаниями, навыками и умением активного творческого освоения и практического использования изобразительных, постановочных и выразительных возможностей комбинированных съемок при создании аудиовизуальных произведений.

1.2 Место дисциплины в образовательной программе.

«Просмотры фильмов: комбинированные съемки» - дисциплина федерального компонента Государственного образовательного стандарта высшего образования 54.05.02 Живопись – одна из вариативных дисциплин в

программе профессиональной подготовки художника кино и телевидения (художника комбинированных съемок).

В соответствии с учебным планом: данная дисциплина преподаётся: - студентам очного отделения 5-го курса в 9-ом семестре в объёме 72 часа (2 зет.), из них: практических – 36, СРС – 36. Форма контроля: зачет.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);

способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении (ПСК-8.2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление о широком многообразии комбинированных съемок в современном кинематографе, их использовании при решении изобразительных, постановочных и выразительных задач в современном кино и телевидении, тенденциях их развития в связи с цифровыми технологиями.

знать: о творческих и технологических принципах организации и проведения комбинированных съёмок при использовании цифровых технологий, их значение и экономическую целесообразность;

уметь: 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;

владеть: методами анализа изобразительной стороны киноискусства.

2. Содержание дисциплины

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

«Просмотры фильмов: комбинированные съемки»

54.05.02. – Живопись

Художники кино и телевидения (художники комбинированных съемок)

[illegible]

Работа с УМК												
Создание проекта, эссе, реферата и др.												
Форма итогового контроля: Зачет												
Всего часов	76									76		

2.2.2 Тематический план курса

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции и	Практ. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
1.	Ранний кинематограф. Ж. Мельес, У. Портер.		2	2	8
2.	Разнообразие визуально технологического подхода. Просмотр и разбор фильма «Хранитель времени» М. Скорсезе		2	2	16
3.	Фильм «Гравитация» А. Куарон. Полная превизуализация, новые технологии.		2	2	4
4.	Фильм «Интерстеллар» К. Нолана. Научно-популярное кино современности. Перспективы развития жанра		2	2	8
5.	Просмотр и обсуждения фильма «Турецкий гамбит» Д. Файзиев. Единство художественно-		2	2	4

	стилистического решения.				
6.	Просмотр и обсуждения фильма «5 элемент» Л. Бессон. Космический экшн без космоса. Наследие «Бегущего по лезвию» и «Космической одиссеи»		2	2	4
7.	Просмотр и обсуждения фильма «Алита: боевой ангел» Р. Родригес. Simulcam и performance capture. Адаптация графического романа		2	2	4
8.	Просмотр и обсуждения фильма «Алиса в Стране чудес» Т. Бертон. Адаптация романа, авторское прочтение.		2	2	4
9.	Цифровое и аналоговое пространство на экране и трансцендентальность. Фильм Л. И Л. Вачовски «Матрица»		2	2	4
10.	Принципы работы Г. Дель Торо с пространством и образами фильм «Лабиринт Фавна»		2	2	8
11.	Фильм «Шрек» как «антидисней»		2	2	8
12.	Пиксар и Дисней. Компания с миссией. Фильм «Головоломка»		2	2	
13.	Миниатюры в современном авторском фильме. У. Андерсон «Отель Гранд Будапешт»		2	2	
14.	Нецифровые технологии, как способ контекстуального повествования «Звездные войны. Скайуокер. Восхождение» Дж.Дж. Абрамс		2	2	

15.	Авторское кино и визуальное повествования. Некоторые технологические аспекты фильма «Дюна» Д. Вильнев		2	2	
16.	Романная структура современного сериала и фигура автора в нем.		2	6	
17.	Автор и франшиза. «Гарри Поттер и узник Азкабана» А. Куарон.		2	2	
	Итого по курсу:		34	38	72

2.2.3 Содержание дисциплины

Практический блок

Практический блок представляет собой просмотры фильмов по вышеуказанным темам и их обсуждение.

Раздел 3. Формы контроля по дисциплине.

3.1 Фонды оценочных средств

В критерии оценки при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за полный грамотный ответ.

Оценка «не зачтено» ставится за:

- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка.

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

- технологическая карта изучения дисциплины:

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации

Присутствие и участие в практических занятиях	50	50
Готовность к обсуждению на основе самостоятельной работы студента	25	50
ИТОГО	75	100

3.2 Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.3 Промежуточная аттестация.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. По итогам курса проводится семинар с обсуждением проблем современного кино и комбинированных съемок в нем по следующим вопросам:

1. Какие подходы существуют к технологической стороне решения фильмов у современных режиссеров кино. (назвать несколько авторов, демонстрирующих принципиально разные подходы?)
2. Роль превизуализации в современном высокотехнологическом кино
3. Жанр научно-популярного кино. История и перспективы развития
4. Комбинированные съемки и компьютерная графика в российском кино
5. Технологии «Performance capture» в современном кино. Примеры.
6. Фильм о космосе. Фильмы, повлиявшие на развитие визуальной культуры.
7. Художник и авторский фильм в условиях современного высокотехнологичного кино
8. Цифровое пространство, как художественная реальность, влияние трансцендентального кино Вачовски на современный кинематограф.

9. Пластический грим и реальные декорации роль в визуальном решении современного фильма.
10. Тенденции в современных анимационных технологиях.
11. Работа с макетами и миниатюрами в современном кино
12. Нецифровые технологии в современном кино. Перспективы использования.
13. Визуальное повествование и «медленное» кино.
14. Современная сериальная культура. Отличия телевизионного и платформенного сериала.
15. Автор в условиях современных франшиз.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература: –

Плужников Б.Ф. «Искусство комбинированных съемок» М. Искусство 1984г.

Теракопьян М.Л. «Нереальная реальность» М. Материк 2007г.

Хлыстунова В.С. «Спецэффекты в зарубежном кинематографе» С. Пб. РИИ. 2012.

Дополнительная литература:

Журнал «Media Vision».

Журнал «Синефекс».

Список рекомендуемых интернет-источников:

WWW/ kino mir/ ru

Mir 3D/

Запросы в поисковой системах интернета: «Визуальные эффекты в кино» и «Специальные эффекты в кино».

Список кинофильмов по программе **«Просмотры фильмов: комбинированные съемки»**

1. Алов А., Наумов В. «Бег»
2. Бондарчук С. «Война и мир» 1—4 серии

3. Быков Р. «Нос»
4. Гайдай Л. «Кавказская пленница».
5. Зархи А. «Высота»
6. Захаров М. «Формула любви»
7. В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
8. Птушко А. «Садко»
9. Тарковский А. «Солярис»
10. Тарковский А.«Зеркало»

Зарубежные фильмы:

1. Гор Вербински «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006).
2. Питер Джексон «Кинг Конг» (2005).
3. Сэм Рэйми «Человек-паук 2» (2004).
4. Питер Джексон «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003).
5. Питер Джексон «Властелин колец: Две крепости» (2002).
6. Питер Джексон «Властелин колец: Братство кольца» (2001).
7. Ридли Скотт «Гладиатор» (2000).
8. Лана Вачовски «Матрица»(1999).
9. Винсент Уорд «Куда приводят мечты» (1998)
10. Джеймс Кэмерон «Титаник» (1997)
11. Роланд Эммерих «День независимости» (1996).
12. Крис Нунен «Бэйб: Четвероногий малыш» (1995).
13. Роберт Земекис «Форрест Гамп» (1994).
14. Парк Юрского периода Jurassic Park (1993).
15. Куарон Альфонсо «Гравитация» (2013).
16. Куарон Альфонсо «Узник Азкабана» (2004)
17. Дель Торо Гильермо «Лабиринт Фавна» (2006).
18. Кэмерон Джеймс «Аватар» 2009
19. Нолан Кристофер «Начало» (2010);
20. Нолан Кристофер «Интерстеллар» (2014);

21. Файзиев Джаник «Турецкий гамбит» (2005);
22. Андерсон Уэс « Отель Гранд Будапешт» (2014)

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций
и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Видеомаягнитофон -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет
13. Папки для хранения эскизов

6. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Проработать вопросы практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Просмотры фильмов: декорационные технологии»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – доцент, П.В. Илышев

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства художника фильма протокол № 1 от 25 мая 2023 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____
(название направления
подготовки)

на 20__ / 20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;
1.2. ;
...
1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;
2.2. ;
...
2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;
3.2. ;
...
3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« _____ » 20 ____ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины.....	6
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2 Содержание дисциплины	8
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
3.1 Список литературы	9
3.1.1. Основная литература	10
3.1.2 Дополнительная литература	10
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	13
3.3 Фильмография	13
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	19
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	19

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Данная дисциплина изучается на базе основных практических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

Решение изобразительного замысла в кино- или телепроекте является важнейшим этапом творчества художника в процессе создания фильма. Драматургия фильма, переложенная в зрительный ряд фильма в эскизах декорационных и других съемочных объектов, планировочных схемах, эскизах комбинированных кадров, не является завершающим этапом в работе художника над фильмом. Замысел художника, направленный на экранное решение сущности драматургии, предполагает многоступенчатую форму его воплощения: через тщательную разработку технологий осуществления замысла, через сооружение в реальном пространстве павильонных или натуральных декорационных объектов.

1.2 Место дисциплины в ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Просмотры фильмов: декорационные технологии является одной из важнейших составляющих профессии художника в кино и на телевидении. Знания, умения и навыки в области создания кино- и теледекораций обеспечивают необходимое практическое дополнение к базовому художественному потенциалу студента.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе

приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;

ПСК-8.2 способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении;

ПСК-8.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении.

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
		11
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	36	36
лекции		
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия	36	36
Самостоятельная работа	36	36
Форма итогового контроля		зачет
Всего	72	72

Структура дисциплины

Се- местр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий				
			Контактные часы,				Самост оатель ная работа
			в том числе				
			лекци и	практичес кие занятия	Лаборат занятия	индивидуальны е	
11	Раздел I.	12		6			6
	Немое кино						
11	Раздел II.	8		4			4
	Натура- кинопавильон						
11	Раздел III.	4		2			2
	Цвет в кино						
11	Раздел IV.	4		2			2
	Кино 40х						
11	Раздел V.	4		2			2
	Фантастический фильм						
11	Раздел VI.	8		4			4
	Фильмы 60-70х						
11	Раздел VII.	8		4			4
	Цифровые технология						
11	Раздел VIII.	20		10			10
	Компьютерное и аналоговое моделирование в современном фильме						
	Итого по дисциплине:			36			36
	Часов	72 ч.					
	зач. единиц	2 ЗЕТ					

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения *			
	Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
	Лекции	Практ. Сем.	Самостоятельн ая работа	Всего часов по теме

1	Первые опыты в области кинодекораций. Ж. Мельес, Э. Кеттельхут. Просмотры фильмов. Обсуждение		2	2	4
2	Масштабные декорации итальянского немого кино.		2	2	4
3	Кинодекорация в отечественном кино начала XX века		2	2	4
4	Декорация «натуры» в кинопавильоне		2	2	4
5	Тенденции в области кинодекораций в 30 годы.		2	2	4
6	Фильмы 40-х годов. Приход цвета в кино. Тенденции в области кинодекораций.		2	2	4
7	Фильмы 40-х годов. Неореализм.		2	2	4
8	Фильмы 50-х. Фантастический фильм.		2	2	4
9	Фильмы 60-х годов.		2	2	4
10	Фильмы 70-х годов.		2	2	4
11	Приход цифровых технологий. Фильмы 80-х. Цифровая ретрофикация изображения.		2	2	4
12	Фильмы 90-х годов.		2	2	4
13	Фильмы 2000-х годов. Цифровые декорации.		2	2	4
14	Разработка архитектурных фрагментов и деталей кинодекорации		2	2	4
15	Создание эффекта «разрушения» в кинодекорации. К. Нолан. «Начало»		2	2	4
16	Особенности компьютерного моделирования кинодекораций		2	2	4
17	Смешанные технологии. Перспективы развития.		2	2	4
18	Тенденции в современном кино.		2	2	4
	Итого по курсу:		36	36	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

Практический блок представляет собой просмотры фильмов по вышеуказанным темам и их обсуждение.

Тема 1 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Первые опыты в области кинодекораций. Ж. Мельес, Э. Кеттельхут.

Тема 2 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Итальянское немое кино.

Тема 3 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Кинодекорация в отечественном кино начала XX века

Тема 4 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Декорация «натуры» в кинопавильоне

Тема 5 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Тенденции в области кинодекораций в 30 годы.

Тема 6 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Фильмы 40-х годов. Приход цвета в кино. Тенденции в области кинодекораций.

Тема 7 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Фильмы 40-х годов. Неореализм.

Тема 8 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Фильмы 50-х. Фантастический фильм.

Тема 9 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Фильмы 60-х годов.

Тема 10 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Фильмы 70-х годов.

Тема 11 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Приход цифровых технологий. Фильмы 80-х. Цифровая ретрофикация изображения.

Тема 12 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Фильмы 90-х годов.

Тема 13 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Фильмы 2000-х годов. Цифровые декорации.

Тема 14 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Разработка архитектурных фрагментов и деталей кинодекорации

Тема 15 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Создание эффекта «разрушения» в кинодекорации. К. Нолан. «Начало»

Тема 16 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Особенности компьютерного моделирования кинодекораций

Тема 17 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Смешанные технологии. Перспективы развития.

Тема 18 Просмотр и обсуждение фильмов по теме: Тенденции в современном кино.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература:

Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1918 - 1930 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1931 - 1945 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1946 - 1957 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.

Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.

Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.

Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965

Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография,М. : ВГИК, 2013

Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И.

Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т.

Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.

Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.

Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.

Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

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 «Автомонография»
- 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 «Курочка Ряба»

Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии

Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».

Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

-Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»

Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Нет данных

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине
«Просмотры фильмов: декорационные технологии»

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Видеомагнитофон -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет
13. Папки для хранения эскизов

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Просмотры фильмов: декорационные технологии

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-2; ПСК-8.2, ПСК-8.3	
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: - лекционные занятия, направленные на формирование о декорационных технологиях, и их практической реализации в зарубежных и отечественных фильмах, - ведение конспекта лекций,	ПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению теоретических вопросов реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах - участие в дискуссии по вопросам декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах	ПК-2; ПСК-8.2, ПСК-8.3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации теоретических вопросов реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах; - оценка активности участия в дискуссии по вопросам реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах	ПК-2; ПСК-8.2, ПСК-8.3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - наличие конспекта лекций
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах - способность аргументировать свою точку зрения

	использования знаний	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - наличие конспекта лекций - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - ведение конспекта лекций - активное участие в обсуждении теоретических вопросов реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка вопросов реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах, сделанная самостоятельно - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемные ситуации в вопросах реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- явка на 90% и более лекционных занятий - представлены конспекты лекций - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по вопросам реализации декорационных технологий в зарубежных и отечественных фильмах. -Зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-2	Обсуждения Зачет
	ПСК-8.2	Обсуждения Зачет
	ПСК-8.3	Обсуждения Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Просмотры фильмов: декорационные технологии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения.

Зачет.

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Просмотры фильмов: декорационные технологии» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «зачтено» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «не. зачтено» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также

отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует творческую инициативу

Оценка *«не зачтено»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачета)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* выставляется студенту, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка *«не зачтено»* выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Кинодекорационные технологии немого кино
- Натура-кинопавильон
- Цвет в кино
- Кино 40х
- Фантастический фильм
- Фильмы 60-70х
- Цифровые технологии
- Компьютерное и аналоговое моделирование в современном фильме

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

Вопрос 1	Первые опыты в области кинодекораций. Ж. Мельес, Э. Кеттельхут.
Вопрос 2	Масштабные декорации итальянского немого кино.
Вопрос 3	Кинодекорация в отечественном кино начала XX века
Вопрос 4	Декорация «натуры» в кинопавильоне
Вопрос 5	Тенденции в области кинодекораций в 30 годы.
Вопрос 6	Фильмы 40-х годов. Приход цвета в кино. Тенденции в области кинодекораций.
Вопрос 7	Фильмы 40-х годов. Неореализм.
Вопрос 8	Фильмы 50-х. Фантастический фильм.
Вопрос 9	Фильмы 60-х годов.
Вопрос 10	Фильмы 70-х годов.
Вопрос 11	Приход цифровых технологий. Фильмы 80-х. Цифровая ретрофикация изображения.
Вопрос 12	Фильмы 90-х годов.
Вопрос 13	Фильмы 2000-х годов. Цифровые декорации.
Вопрос 14	Разработка архитектурных фрагментов и деталей кинодекорации
Вопрос 15	Создание эффекта «разрушения» в кинодекорации. К. Нолан. «Начало»
Вопрос 16	Особенности компьютерного моделирования кинодекораций
Вопрос 17	Смешанные технологии. Перспективы развития.
Вопрос 18	Тенденции в современном кино.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Разработка технической документации»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составители – профессор Донсков В.А.
профессор Голубев В.А.

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника фильма протокол № 1 от 25 сентября 2023 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____
(название направления
подготовки)

на 20__ / 20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1. Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
Раздел 2. Структура и содержание дисциплины	6
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины	6
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2. Содержание дисциплины	10
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	11
2.2.Содержание разделов дисциплины.....	7
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
3.1 Список литературы	11
3.1.1 Основная литература.....	11
3.1.2 Дополнительная литература	12
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	15
3.3 Фильмография.....	15
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	20
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	20

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Базовая часть»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «Мастерство художника кино и телевидения» готовит студента к работе в условиях современного кино производства.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок»* в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-8.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении

ПСК-8.7 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении

ПСК-8.9 способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности

ПСК-8.10 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	3 зач.ед. 108 часов		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		9	A
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	100	36	64
лекции			
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия	100	36	64
Самостоятельная работа	4		4
Форма итогового контроля			
Всего	108 (ЗачО)	36	72

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудо-емкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Само-стоя-тельная работа
			лекции	практические занятия	Лаборатор. занятия	индивидуальные	
9	Раздел 1. Общие трудовые функции художника кино и телевидения.	4		4			
9	Раздел 2. Разработка технической документации к современному фильму(сериалу)	32		32			
А	Раздел 3. Разработка технической документации к историческому фильму(сериалу)	36		32			4
А	Раздел 4. Разработка технической документации к сказке, фантастическому фильму(сериалу)	36		32			4
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	108 ч. 3 ЗЕТ		100			8

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции	Практ.Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
1	Трудовые функции художника кино и телевидения		4		4
	Современный фильм (сериал).				
2	Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма		4		4
3	Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также		4		4

	эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов				
4	Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления		4		4
5	Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям		4		4
6	Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии.		4		4
7	Руководство техническим персоналом во время съемок		4		4
8	Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки		4		4
9	Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах		4		4
	Исторический фильм (сериал).				
10	Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма		4		4
11	Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов		4		4
12	Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления		4		4
13	Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям		4		4
14	Документация и обеспечение		4		4

	правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии.				
15	Руководство техническим персоналом во время съемок		4	4	8
16	Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки		4		4
17	Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах		4		4
	Сказка, фантастический фильм (сериал).				
18	Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма		4	4	8
19	Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов		4		4
20	Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления		4		4
21	Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям		4		4
22	Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии.				
23	Руководство техническим персоналом во время съемок				
24	Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки				

25	Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах				
	Всего:		100	8	108

2.2.2. Содержание дисциплины

Практический блок

Представлен практическими занятиями по предложенным темам:

1. Трудовые функции художника кино и телевидения
Современный фильм (сериал).
2. Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма
3. Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов.
4. Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.
5. Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.
6. Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажно-ремонтные работы, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.
7. Руководство техническим персоналом во время съемок.
8. Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.
9. Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах
Исторический фильм (сериал).
10. Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественное оформление фильма
11. Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов
12. Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления
13. Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.

14. Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажную репетицию, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.
15. Руководство техническим персоналом во время генеральных репетиций и спектаклей.
16. Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.
17. Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах

Сказка, фантастический фильм (сериал).

18. Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественное оформление фильма
19. Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов
20. Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.
21. Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.
22. Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажную репетицию, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.
23. Руководство техническим персоналом во время генеральных репетиций и спектаклей.
24. Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.
25. Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это выполнение определенных данной программой практических заданий по данной дисциплине. Самостоятельных задания в данном случае состоят в разработке типовых замечаний по приемке готовых декораций съемочной группой и выполнение самостоятельных заметок по готовым декорациям в павильоне, при посещении киностудии «Мосфильм».

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1 Основная литература

Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1918 - 1930 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1931 - 1945 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1946 - 1957 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.

Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.

Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.

Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965

Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография,М. : ВГИК, 2013

Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И.

Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т.

Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.

Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.

Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.

Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

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 «Автомонография»

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 «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»

Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»

Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»

Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине «Разработка технической документации»

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Плазменная панель -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Разработка технической документации

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-8.3; ПСК-8.7; ПСК-8.9; ПСК-8.10	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	ПСК-8.3; ПСК-8.7; ПСК-8.9; ПСК-8.10
	- лекционные занятия, направленные на формирования теоретической базы о технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства	
	- обсуждения по темам технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства	
	- выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:	ПСК-8.3; ПСК-8.7; ПСК-8.9; ПСК-8.10
	- подготовка к обсуждению проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства	
	- выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением отдельных элементов технических	

	документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.	
	- разработка теоретической основы понимания особенностей технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства	
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u>	ПСК-8.3; ПСК-8.7; ПСК-8.9; ПСК-8.10
	- проверка качества аргументации авторской позиции в вопросах технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства	
	- проверка навыков практической работы по темам технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства	
	- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий по выполнению отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства - наличие выполненных заданий в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.
	<u>Этап 2:</u>	- правильное и своевременное выполнение

	Формирование навыков практического использования знаний	заданий в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу
		- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- успешное выполнение заданий в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов технической документации, необходимой для работы художника в условиях современного кинопроизводства
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать элементы технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного

		кинопроизводства.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по разработке технической документации
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-8.3	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК-8.7	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
3	ПСК-8.9	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
4	ПСК-8.10	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Разработка технической документации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений в виде отдельных элементов технических документов, необходимых для работы художника в условиях современного кинопроизводства. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения.

Зачет с оценкой

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Разработка технической документации» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка *«отлично»* основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка *«хорошо»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка *«удовлетворительно»* выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма

Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов.

Разработка рабочих и конструктивных чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.

Организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.

Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтажно-ремонтных работ, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.

Руководство техническим персоналом во время съемок.

Осуществление контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.

Обеспечение монтажа декораций на стационаре и при выездах

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 Типы и виды технической документации, необходимых для работы художника постановщика в условиях современного кинопроизводства

Тема 2 Способы организации контроля за выполнением предписанных по документам работ

Тема 3 Взаимодействие с членами съемочной группы.

Тема 4 Работа с продюсерской группой

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема и жанр литературного произведения для художественной реализации творческих возможностей студента выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем.
2. Объем задания включает в себя:
 - Разработка на основе сценарных материалов декоративно - художественного оформления фильма
 - Создание эскизы и макеты декораций, мебели, бутафории в соответствии с общим творческим замыслом режиссера, а также эскизы реклам, афиш, программ, пригласительных билетов.
 - Разработка рабочих и конструктивные чертежей декораций и других деталей оформления. Решение вопросов светового оформления.
 - Теоретическая разработка для организация и контроль выполнение всех оформительских работ, их соответствие эскизам, чертежам, описаниям.
 - Документация и обеспечение правильной эксплуатации техники, поддержание ее в работоспособном состоянии. Проведение монтировочную репетицию, осуществление корректировки оформления с учетом высказанных замечаний соответствующих специалистов.
 - Теоретическая разработка по руководству техническим персоналом во время съемок.
 - Теоретическая разработка по осуществлению контроля потребности в материалах для оформления и оборудования сцен в фильме, составление на них заявки.
 - Теоретическая разработка монтажу декораций.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Разработка художественно-конструкторских проектов (комплексов)»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составители – профессор Донсков В.А.
профессор Голубев В.А.

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства
художника протокол № 1 от 25 сентября 2023 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению

подготовки _____

(название направления

подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины.....	6
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины.	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	11
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
3.1 Список литературы	11
3.1.1 Основная литература	11
3.1.2 Дополнительная литература	12
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	15
3.3 Фильмография	15
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	20
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	21

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»

Данная дисциплина наряду с дисциплиной «Мастерство художника кино и телевидения» готовит студента к работе в условиях современного кино производства.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок»* в процессе освоения данной дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен освоить следующие компетенции:

ПСК-8.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении

ПСК-8.7 способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении

ПСК-8.9 способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности

ПСК-8.10 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоёмкость дисциплины	7 зач.ед. 252 часов			
Вид учебной работы	Количество работ			
	Всего по плану	В том числе по семестрам		
		9	А	В
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	168		64	68
лекции	102	36	32	34
Индивидуальные занятия				
Практические и семинарные занятия	66		32	34
Самостоятельная работа	84		8	76
Форма итогового контроля			зач	ЗачО
Всего	108 (ЗачО)	36	72	144

Структура дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоёмкость	Виды учебных занятий	
			Контактные часы, в том числе	Самостоя-

			лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	индивидуальные	творческая работа
9	Раздел 1. Изобразительное решение фильма в эскизах художника-постановщика И его воплощение декорационно-сценическими средствами киностудии	36		36			
А	Раздел 2. Декорационно-сценические средства киностудии, используемые в реализации Замысла изобразительного решения фильма на основе эскизов художника-постановщика	64	32	32			8
В	Раздел 3. Пространственное моделирование (цифровая декорация, превизуализация)	68	34	34			76
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	252 ч. 7 ЗЕТ	66	102			84

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции	Практ. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
	"Раздел 1. Изобразительное решение фильма в эскизах художника-постановщика И его воплощение декорационно-сценическими средствами киностудии"				
1	Этапы создания фильма и участие художника-постановщика фильма. Необходимость разработки изобразительных эскизов.	4			4
2	Понятие эскиза к фильму как средства выражения замысла художника-постановщика в процессе подготовительного периода производства кинофильма.	4			4
3	Виды и предназначения эскизов и серии эскизов к фильму. Формат, размер и техника их выполнения, период и сроки выполнения.	4			4
4	Поиски стиля изобразительности пространства и среды в эскизах художника на основе прочтения сценария и режиссерского замысла фильма как основа постановочного проекта фильма.	4			4
5	Построение композиции и мизансценического действия героев в тематически заданных условиях архитектурного пространства интерьера, павильона и натуры в эскизе	4			4

	художника-постановщика как основа проектирования декораций.				
6	Цветовое решение сцен и всего фильма в эскизах как единой колористической композиции, отражающей его драматургическое содержание и возможности его воплощения при подготовке декораций.	4			4
7	Решение среды материально-предметного мира, эпохи в эскизах. Возможности наполнения декорационных объектов.	4			4
8	Обсуждение эскизов, возможностей их реализации и их утверждение творческой группой в составе режиссера, оператора и продюсера.	4			4
9	Просмотры фильмов по теме.	2			2
10	Посещение Музея кино	2			2
	"Раздел 2. Декорационно-сценические средства киностудии, используемые в реализации Замысла изобразительного решения фильма на основе эскизов художника-постановщика"				
11	Этапы реализации и последовательность декорационных работ при подготовке к съемкам.	2	2		4
12	Составление габаритных чертежей декораций. отдельных деталей и подробного описания работ по их изготовлению и отделке.	2	2		4
13	Выполнение эскизов реквизита, вывесок и т.п.	2	2		4
14	Составление колеровок по покраске декораций.	2	2		4
15	Отдел или цех декорационно-технических сооружений, его подразделения:	2	2		4
16	Архитектурно-сметное бюро. Столярный цех. Фундусный склад готовых деталей декораций. Малярный цех. Бутафорский цех. Механический цех. Живописный цех. Цех росписи тканей. Драпировочный цех. Электроцех.	2	2		4
17	Устройство съемочного павильона. Постановочно-строительный цех. Основные виды павильонных декораций.	2	2		4
18	Сооружение и достройка декораций в условиях природы, вне киностудии. Декорирование природы и естественных интерьеров. Материалы и техника, используемые декораторами.	2	2		4
19	Цех подготовки съемок. Склад мебели и цех ее реставрации. Склад реквизита.	2	2		4
20	Основные виды при освоении готовой декорации в павильоне и на натуре.	2	2		4
21	Приемка готовой декорации съемочной группой.	1	1	4	6
22	Посещение киностудии и ознакомление с цехами и павильонами.	1	1	4	6
	Раздел 3. Пространственное моделирование (цифровая декорация, превизуализация)				
23	Изучение и освоение программ пространственного 3D-моделирования в программах SketchUp и Photoshop. .	12	10	26	4
24	ArchiCAD— программный пакет для информационного моделирования (Building Information Modeling - BIM).	10	12	26	6
25	Autodesk 3ds Max	12	12	24	6

Всего:		100	84	252

2.2.2. Содержание дисциплины

Практический блок

Представлен практическими занятиями по предложенным темам:

- 1 Этапы создания фильма и участие художника-постановщика фильма. Необходимость разработки изобразительных эскизов.
- 2 Понятие эскиза к фильму как средства выражения замысла художника-постановщика в процессе подготовительного периода производства кинофильма.
- 3 Виды и предназначения эскизов и серии эскизов к фильму. Формат, размер и техника их выполнения, период и сроки выполнения.
- 4 Поиски стиля изобразительности пространства и среды в эскизах художника на основе прочтения сценария и режиссерского замысла фильма как основа постановочного проекта фильма.
- 5 Построение композиции и мизансценического действия героев в тематически заданных условиях архитектурного пространства интерьера, павильона и природы в эскизе художника-постановщика как основа проектирования декораций.
- 6 Цветовое решение сцен и всего фильма в эскизах как единой колористической композиции, отражающей его драматургическое содержание и возможности его воплощения при подготовке декораций.
- 7 Решение среды материально-предметного мира, эпохи в эскизах. Возможности наполнения декорационных объектов.

8 Обсуждение эскизов, возможностей их реализации и их утверждение творческой группой в составе режиссера, оператора и продюсера.

9 Просмотры фильмов по теме.

10 Посещение Музея кино

11 Этапы реализации и последовательность декорационных работ при подготовке к съемкам.

12 Составление габаритных чертежей декораций. отдельных деталей и подробного описания работ по их изготовлению и отделке.

13 Выполнение эскизов реквизита, вывесок и т.п.

14 Составление колеровок по покраске декораций.

15 Отдел или цех декорационно-технических сооружений, его подразделения:

16 Архитектурно-сметное бюро. Столярный цех. Фундусный склад готовых деталей декораций. Малярный цех. Бутафорский цех. Механический цех. Живописный цех. Цех росписи тканей. Драпировочный цех. Электроцех.

17 Устройство съемочного павильона. Постановочно-строительный цех. Основные виды павильонных декораций.

18 Сооружение и достройка декораций в условиях природы, вне киностудии. Декорирование природы и естественных интерьеров. Материалы и техника, используемые декораторами.

- 19 Цех подготовки съемок. Склад мебели и цех ее реставрации. Склад реквизита.
- 20 Основные виды при освоении готовой декорации в павильоне и на натуре.
- 21 Приемка готовой декорации съемочной группой.
- 22 Посещение киностудии и ознакомление с цехами и павильонами.
- 23 Изучение и освоение программ пространственного 3D-моделирования в программах SketchUp и Photoshop.
- 24 ArchiCAD— программный пакет для информационного моделирования (Building Information Modeling - BIM).
- 25 Autodesk 3ds Max

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа — это выполнение определенных данной программой практических заданий по данной дисциплине. Самостоятельных задания в данном случае состоят в разработке типовых замечаний по приемке готовых декораций съемочной группой и выполнение самостоятельных заметок по готовым декорациям в павильоне, при посещении киностудии «Мосфильм».

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1 Основная литература:

- Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.
- Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1918 - 1930 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.
- Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1931 - 1945 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.
- Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1946 - 1957 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.
- Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.
- Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.
- Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.
- Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.
- Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965
- Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография,М. : ВГИК, 2013
- Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.
- Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.
- Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.
- Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.
- Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

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 «Автомонография»
- Исаева К.Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов.
М., ВГИК, 1984.
- Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного
фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С.Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет»,
М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки».
Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.

Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.

Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.

Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.

Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.

Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.

Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова, Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)

Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой, М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).

Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.

Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.

Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .

Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.

Мочиллов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.

Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982

Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.

Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.

Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960

Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977

Ван Гог В.Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966

Делакруа Э.Дневник. М., Искусство, 1950

Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962

Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://www.maryuise.de/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.

Губенко Н.

Губенко Н.

Дзиган Е.

Довженко А.

Донской М.

Донской М.

Досталь Н.

Евтушенко Е.

Жалакявичюс В.

Зархи А, Хейфиц И.

Зархи А.

Зархи А.

Ю.Кладиенко

Захаров М.

Калатозов М.

Калатозов М.

Карасик Ю.

Квинихидзе Л.

Кладиенко Ю.

Климов Э.

вход воспрещен»

Климов Э.

Козинцев Г.

Козинцев Г.

Козинцев Г., Трауберг Л.

Колосов С.

Кончаловский А.

Кончаловский А.

А.Попов «Лев Толстой»

И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».

А.Толкачев «Подранки»

В.Егоров «Мы из Кронштадта»

М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»

П.Пашкевич «Сельская учительница»

П.Пашкевич «Фома Гордеев»

Л.Платов «Мелкий бес»

В.Юшин «Детский сад»

В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»

Н.Суворов «Депутат Балтики»

А.Фрейдин «Высота»

А.Борисов «Анна Каренина» совм. с

В.Юшин «Формула любви»

М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»

Е.Свидетелев. «Летят журавли».

Б.Бланк «Шестое июля»

В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»

Ю.Кладиенко «Бесы».

Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним

В.Петров «Иди и смотри»

В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии

В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии

В.Еней «Дон-Кихот»

Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.

Карташевым

Л.Платов «Куручка Ряба»

М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с

Н.Двигубским, А.Боймом.

Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	

Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко

Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»

И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.

- Adobe CC 2017
- Microsoft Office 2016
- Kaspersky Endpoint Security 10
- Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года)-
- The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1)

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для проведения занятий по дисциплине «Разработка художественно-конструкторских проектов (комплексов)»

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Плазменная панель -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Системные блоки HP Z440,
12. Мониторы BENQ BL2420/T,
13. Клавиатуры Genius KB-220E,
14. Манипуляторы мышь HP Optical,
15. HDMI Switcher VS-161H

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Разработка художественно-конструкторских проектов
(комплексов)

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-8.3; ПСК-8.7; ПСК-8.9; ПСК-8.10	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия, направленные на познание художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении - обсуждения по темам разработки художественно-конструкторских проектов - выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы	ПСК-8.3; ПСК-8.7; ПСК-8.9; ПСК-8.10
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении - выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы - разработка теоретической основы понимания особенностей художественно-конструкторского проектирования	

	декораций в кино и на телевидении, как системы знаний	
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u> - проверка качества аргументации авторской позиции в вопросах художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении - проверка навыков исследовательской работы по темам художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.	ПСК-8.3; ПСК-8.7; ПСК-8.9; ПСК-8.10
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний - посещение лекционных и практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении - наличие выполненных творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д. - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения	
	<u>Этап 3: Проверка усвоения</u>	- степень готовности к участию в практическом занятии

	материала	- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении
		- успешное выполнение творческих заданий: чтение сценария с выполнением замечаний по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.
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 художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать элементы художественно-конструкторского проектирования декораций в кино и на телевидении
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по разработке художественно-конструкторских

		проектов (комплексов)
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-8.3	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
2	ПСК-8.7	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
3	ПСК-8.9	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой
4	ПСК-8.10	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Разработка художественно-конструкторских проектов (комплексов)» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: чтение сценария с выполнением заметок по костюму, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д. Тема практических упражнений определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами.

Основными видами творческих работ являются: чтение сценария с выполнением заметок по декорациям, составление таблицы по основным сценам, составление сметы и т.д.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения.

Зачет с оценкой

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Разработка художественно-конструкторских проектов (комплексов)» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствию на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка «отлично» - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по

неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Чтение сценария, рассказа, пьесы и т.д. с выполнением выписок с особыми пометками
- Работа с эскизами
- Составление габаритных чертежей декораций
- Выполнение эскизов реквизита, вывесок и т.п.
- Составление колеровок по покраске декораций
- Составления тех задания для отдела или цеха декорационно-технических сооружений

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Тема 1 Этапы создания фильма и участие художника-постановщика фильма.
- Тема 2 Виды и предназначения эскизов и серии эскизов к фильму. Формат, размер и техника их выполнения, период и сроки выполнения.
- Тема 3 Обсуждение эскизов, возможностей их реализации и их утверждение творческой группой в составе режиссера, оператора и продюсера.
- Тема 4 Основные виды при освоении готовой декорации в павильоне и на натуре.
- Тема 5 Приемка готовой декорации съемочной группой.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Тема и жанр литературного произведения для художественной реализации творческих возможностей студента выбирается обучающимся самостоятельно и утверждается преподавателем.
2. Объем задания включает в себя:
 - -Чтение сценария, рассказа, пьесы и т.д. с выполнением выписок с особыми пометками
 - -Работа с эскизами
 - -Составление габаритных чертежей декораций
 - -Выполнение эскизов реквизита, вывесок и т.п.
 - -Составление колеровок по покраске декораций
 - -Составления тех задания для отдела или цеха декорационно-технических сооружений

**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

«Рисунок»

Специальность - 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва 2023

Составитель - профессор В.В. Архипов, профессор А.В. Свешников

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации « Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи
Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____В.В. Архипов

Начальник ОМР _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Рисунок» является одной из центральных академической дисциплиной в профессиональной подготовке выпускника художественного факультета ВГИК, изучается на базе восьмидесятилетних традиций преподавания ее на художественном факультете ВГИК, традиций отечественной и мировой изобразительной культуры.

Цель дисциплины – развитие образного мышления обучающегося, воспитание художника-творца, способного активно участвовать в раскрытии содержания кинопроизведений.

Задачи освоения дисциплины:

- овладение основами станкового рисунка;
- осмысление изобразительной темы и поиска композиционного решения;
- размещение изображения на листе бумаги, конструктивно-пластическое построение формы и пространства;
- трактовка объемной формы и пространства для их образной характеристики средствами линии, светотени, тона, фактуры.

Она является основой успешной творческой работы художника в кино, телевидении, мультимедиа и других экранных искусствах.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Рисунок» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), является одним из главных профилирующих учебных предметов, наряду с дисциплинами «Живопись» и «Мастерство художника кино и телевидения» составляет академическую основу подготовки художника комбинированных съемок, её изучение осуществляется на 1-5-м курсах.

1.3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, обязательных профессиональных компетенций ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1-2).

Таблица 1

Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику

Код и наименование обще профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения обще профессиональной компетенции
	выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Таблица 2

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен с использованием научно-исследовательских методик профессионально применять средства, техники и технологии изобразительного искусства, выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО 1.1 – Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО 1.2 – Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника при создании авторских произведений и произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок
ПКО-2. Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего авторского произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-2.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты произведений изобразительного искусства на различных этапах их создания ПКО-2.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели при создании авторских произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок ПКО-2.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-2.4. Владеет навыками сравнения

Наименование профессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-3. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок	ПКО-3.1. Знает основные явления и процессы в изобразительном искусстве, причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-3.2. Знает методы организации творческого процесса художника комбинированных съемок ПКО-3.3. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области профессиональной деятельности художника комбинированных съемок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- характер творческой работы во всех видах рисунка;
- структуру выразительных средств рисунка для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;
- основные технологические приемы и возможности рисунка в различных техниках и материалах, применяемых для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

уметь:

- создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности;

владеть навыками:

- использования всего спектра выразительных возможностей рисунка (тональные отношения, освещение, ракурс, точка зрения, воздушная, линейная перспективы, отношения формы предмета и пространства, особенности конструкции и анатомии человека, психологическая характеристика, мимика, жест, характеристика фактуры поверхности, ассоциативно-образные характеристики, аллегории, изобразительные метафоры и др.) для построения пространства, эмоциональной и материальной атмосферы действия, создания и образной характеристики персонажей.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 зачетных единиц, 1656 академических (1242 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2, 4, 6 семестры), экзамен (1, 3, 5, 7, 8, 9, А семестры).

Таблица 3

Вид учебной работы	Количество часов										
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Работа с преподавателем (контактные часы):	943	107	88	107	32	107	94	125	88	107	88
Теоретический блок:											
Лекции	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Практический блок:											
Практические и семинарские занятия	898	102	84	102	28	102	90	120	84	102	84
Индивидуальные занятия	45	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
Самостоятельная работа	443	37	50	37	70	37	80	19	56	37	20
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен	270	36	6	36	6	36	6	36	36	36	36
ИТОГО:	акад. час.	1656	180	144	180	108	180	180	180	180	144
	з.е	46	5	4	5	3	5	5	5	5	4

2.2. Тематический план курса

Таблица 4

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
<i>1-й курс, 1-й семестр</i>				
Тема 1. Гипсовая голова	25	17	1	7
Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой (тональный)	31	23	1	7
Тема 3. Голова в 3 поворотах	43	34	1	8
Тема 4. Голова с плечевым поясом	27	18	1	8
Тема 5. Наброски, рисунки по памяти и представлению	18	10	1	7
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 1-й курс, 1-й семестр	180	102	5	37
<i>1-й курс, 2-й семестр</i>				
Тема 6.Обнаженный мужской торс с изучением скелета и мышц	27	21	1	5
Тема 7. Рисунки конечностей (руки, ноги, скелет, экорше)	25	21	1	3
Тема 8. Обнаженная стоящая мужская модель в двух поворотах	25	21	1	3
Тема 9. Кратковременные рисунки и наброски (изучение скелета, рисование анатомических слепков)	25	21	1	3
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 1-й курс, 2-й семестр	144	84	4	50
<i>2-й курс, 3-й семестр</i>				
Тема 10. Портрет с плечевым поясом	41	30	1	10

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
(тональный рисунок) карандаш				
Тема 11. Обнаженная мужская модель (простое движение, контрапост)	41	30	1	10
Тема 12. Обнаженная женская модель (контрапост)	43	32	1	10
Тема 13. Кратковременные рисунки и наброски	19	10	2	7
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 2-й курс, 3-й семестр	180	102	5	37
2-й курс, 4-й семестр				
Тема 14. Выход. Интерьер музея (эскизы, компоновки, материал карандаш)	8	6	1	1
Тема 15. Выход. Архитектурные детали, декор (зарисовки)	8	6	1	1
Тема 16. Выход. Зарисовки мебели, лестниц, дверей, светильников, экспонатов	8	6	1	1
Тема 17. Выход. Итоговая серия тональных пространственных рисунков (акварель, графитный карандаш, карандаш, цветной карандаш)	12	10	1	1
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 2-й курс, 4-й семестр	108	28	4	70
3-й курс, 5-й семестр				
Тема 18. Портрет образное решение (графические материалы)	31	25	–	6
Тема 19. Обнаженная мужская модель, стоящая (тональный рисунок)	42	28	2	12
Тема 20. Обнаженная и одетая фигура в одной позе (на одном листе)	41	25	3	13
Тема 21. Кратковременные рисунки и наброски	30	24	–	6
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 3-й курс, 5-й семестр	180	102	5	37
3-й курс, 6-й семестр				
Тема 22. Мужской портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок).	16	20	1	16
Тема 23. Обнаженная женская модель в пространстве интерьера	44	25	3	16
Тема 24. Женский портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок)	36	20	–	16

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
Тема 25. Одетая модель в интерьере (тоновый рисунок, графический материал)	31	15	–	16
Тема 26. Кратковременные рисунки и наброски	26	10	–	16
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
ИТОГО 3-й курс, 6-й семестр	180	90	4	80
<i>4-й курс, 7-й семестр</i>				
Тема 27. Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии рисунков на выбранную тему	35	30	1	4
Тема 28. Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	35	30	1	4
Тема 29. Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	35	30	1	4
Тема 30. Выход. Исполнение 4-6 графических листов, объединенных в серию	48	43	2	3
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 4-й курс, 7-й семестр	180	120	5	19
<i>4-й курс, 8-й семестр</i>				
Тема 31. Обнаженная женская модель в сложном движении	40	25	1	14
Тема 32. Постановка из двух обнаженных моделей	40	25	1	14
Тема 33. Постановка из двух одетых моделей (карандаш, мягкие графические материалы)	40	25	1	14
Тема 34. Кратковременные рисунки, наброски с натуры по памяти и представлению	24	9	1	14
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 4-й курс, 8-й семестр	180	84	4	56
<i>5-й курс, 9-й семестр</i>				
Тема 35. Постановка из двух обнаженных моделей (линейный рисунок с легким тоном)	44	32	2	10
Тема 36. Сюжетная постановка из двух фигур в интерьере (тональный рисунок)	43	32	1	10
Тема 37. Портрет с руками. Образное решение (тональный рисунок)	44	32	2	10

Наименование тем	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		СРС
		Практ. зан.	Инд. зан.	
Тема 38. Кратковременные рисунки, наброски с натуры, по памяти и представлению	13	6	–	7
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 5-й курс, 9-й семестр	180	102	5	37
5-й курс, семестр А				
Тема 39. Сюжетный групповой портрет	47	28	–	19
Тема 40. Сюжетная постановка из трех одетых фигур в интерьере	49	28	2	19
Тема 41. Кратковременные рисунки, наброски с натуры по памяти и по представлению	48	28	2	18
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО 5-й курс, семестр А	144	84	4	20
Промежуточная аттестация	270			
ВСЕГО 1-5 курсы	1656	898	45	443

	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий		
			Контактные часы, в том числе		Самосто- ятельна я работа
			Практ	Индивид.	
1	Тема 1. Гипсовая голова	25	17	1	7
1	Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой (тональный)	31	23	1	7
1	Тема 3. Голова в 3-х поворотах .	43	34	1	8
1	Тема 4. Голова с плечевым поясом .	27	18	1	8
1	Тема 5. Наброски, рисунки по памяти и представлению	18	10	1	7
2	Тема 6.Обнаженный мужской торс с изучением скелета и мышц	27	21	1	5
2	Тема 7. Рисунки конечностей (руки, ноги, скелет, экорше)	25	21	1	3
2	Тема 8. Обнаженная стоящая мужская модель в двух поворотах	25	21	1	3
2	Тема 9. Кратковременные рисунки и наброски (изучение скелета, рисование анатомических слепков)	25	21	1	3
3	Тема 10. Портрет с плечевым поясом (тональный рисунок) карандаш	41	30	1	10

3	Тема 11. Обнаженная мужская модель (простое движение, контрапост)	41	30	1	10
3	Тема 12. Обнаженная женская модель (контрапост)	43	32	1	10
3	Тема 13 . Кратковременные рисунки и наброски	19	10	2	7
4	Тема 14. Выход . Интерьер музея (эскизы, компоновки, материал карандаш)	8	6	1	1
4	Тема 15.Выход. . Архитектурные детали, декор (зарисовки)	8	6	1	1
4	Тема 16.Выход . Зарисовки мебели, лестниц, дверей, светильников, экспонатов.	8	6	1	1
4	Тема 17.Выход . Итоговая серия тональных пространственных рисунков (акварель, графитный карандаш) карандаш, цв. карандаш)	12	10	1	1
5	Тема 18. Портрет образное решение (графические материалы)	31	25		6
5	Тема 19. Обнаженная мужская модель, стоящая (тональный рисунок	42	28	2	12
5	Тема 20. Обнаженная и одетая фигура в одной позе (на одном листе)	41	25	3	13
5	Тема 21. Кратковременные рисунки и наброски	30	24		6
6	Тема 22. Мужской портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок).	16	20	1	16
6	Тема 23. Обнаженная женская модель в пространстве интерьера	44	25	3	16
6	Тема 24. Женский портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок)	36	20		16
6	Тема 25. 6-й семестр. Одетая модель в интерьере (тоновый рисунок, графический материал)	31	15		16
6	Тема 26. Кратковременные рисунки и наброски	26	10		16
7	Тема 27. Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии рисунков на выбранную тему	35	30	1	4
7	Тема 28. Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	35	30	1	4
7	Тема 29.Выход. . Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	35	30	1	4
7	Тема 30. Выход. Исполнение 4-6 графических листов объединенных в серию	48	43	2	3
8	Тема 31. Обнаженная женская модель в	43	25	1	14

	сложном движении				
8	Тема 32. Постановка из двух обнаженных моделей	40	25	1	14
8	Тема 33. Постановка из двух одетых моделей (карандаш, мягкие графические материалы)	40	25	1	14
8	Тема 34. Кратковременные рисунки, наброски с натуры по памяти и представлению	24	9	1	14
9	Тема 35. Постановка из двух обнаженных моделей (линейный рисунок с легким тоном)	44	32	2	10
9	Тема 36. Сюжетная постановка из двух фигур в интерьере (тональный рисунок)	43	32	1	10
9	Тема 37. Портрет с руками. Образное решение (тональный рисунок)	44	32	2	10
9	Тема 38. Кратковременные рисунки, наброски с натуры, по памяти и представлению	13	6		7
10	Тема 39. Сюжетный групповой портрет	47	28		19
10	Тема 40. Сюжетная постановка из трех одетых фигур в интерьере	49	28	2	19
10	Тема 41. Кратковременные рисунки, наброски с натуры по памяти и по представлению	48	28	2	18
	Итого по дисциплине:	1413	939	45	429

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Практические занятия

Занятия по дисциплине «Рисунок» проводятся по традиционно уникальной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной программы. Уникальность преподавания рисунка обусловлена особым рода построением учебного занятия, включающего в себя не столько групповое, сколько индивидуальное обучение. В контексте общего для всех задания преподаватель ставит перед каждым обучающимся исходя из композиционного решения изобразительные задачи, учитывающие не только уровень начальной подготовки, но и своеобразие его творческого почерка.

В **длительном академическом рисунке** проводится принцип последовательности ведения работы: от общего к частному, от частного к целому (деталь в условиях целого), с органичным слиянием эмоционального и логического начал, с постоянным стремлением к ясному выражению живой конкретной формы, со всеми ее образными и пластическими качествами.

Обучение живописи осуществляется на занятиях в мастерской, на пленэре в работе над этюдом с натуры, а также при решении пластических задач в заданиях по композиции.

Тема 1. Гипсовая голова.

Задача: соблюсти точные пропорции, передать характер модели, фактуру гипса.

Рисунок выполнить графитным карандашом с подробной моделировкой формы.

Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой.

Задача: определить формат рисунка, сделать линейный и тональный эскиз композиционного решения. Графическими средствами передать ощущения различных фактур.

Тема 3. Голова в трех поворотах (фас, три четверти, профиль).

Задача: определить формат рисунка, сделать линейный и тональный эскиз композиционного решения. Материал карандаш.

Тема 4. Голова с плечевым поясом.

Вспомогательный материал экорше.

Задача: определить формат рисунка, сделать линейный и тональный эскиз композиционного решения. Уделить особое внимание взаимосвязи головы, шеи и плечевого пояса.

Тема 5. Кратковременные рисунки, наброски с натуры по памяти и по представлению.

Задача: упражнения на развитие зрительной памяти. Предметы быта и труда, посуда, утварь, инструмент с разных точек зрения по памяти. Зарисовка по представлению натюрморта. Зарисовка по памяти головы, зарисовка по представлению мимики. Материалы: бумага, графитный карандаш, уголь, сангина.

Тема 6. Обнаженный мужской торс в двух поворотах с рисунком скелета и мышечного анализа в той же позе и характеристике.

Задача: поиски компоновки композиционных вариантов, определение формата и светотонного решения с целью изучения и построения тела как единого целого с разработкой характерных деталей применяя правило - от общего к частному, от частного к целому. Материал: бумага, карандаш.

Тема 7. Рисунки конечностей (руки, ноги, скелет, экорше)

Задача: компоновать конечности, скелет и экорше на одном листе в том же повороте и ракурсе. Изучить связи скелета, мышц, пластику движения и анатомическое строение рук и ног человека. Материал: бумага, карандаш.

Тема 8. Обнаженная стоящая мужская модель в двух поворотах

Задача: компоновать в листе модель в двух поворотах с разным освещением, анатомически грамотно конструктивно и пропорционально точно с проработкой всех деталей выполнить рисунок. Материал: бумага, карандаш.

Тема 9. Кратковременные рисунки и наброски с натуры, по памяти и представлению.

Задача: изучение скелета, рисование анатомических слепков и натуры во всевозможных поворотах и ракурсах, движении, жестах, мимики, используя линейные и тональные возможности материала. Материал: бумага, карандаш, уголь, сангина, тушь, перо.

Тема 10. Портрет с плечевым поясом (тональный рисунок) **карандаш**

Задача: поиски композиционного решения, выбор размера, формата, исходя из характера модели и постановки. Отбор, углубленная детальная проработка характерных индивидуальных черт лица и фигуры. Материал: бумага, карандаш.

Тема 11. Обнаженная мужская модель с опорой на одну ногу. **Обнаженная мужская модель (простое движение, контрапост)**

Задача: поиски композиционного решения, выбор размера, формата, исходя из характера модели и постановки. Построение, поставить фигуру, наметить точное движение, соблюсти точные пропорции, сделать акцент на характерных конструктивных деталях, моделируя форму собрать все в единое целое. Материал: бумага, карандаш.

Тема 12. Обнаженная женская модель с опорой на одну ногу. **Обнаженная женская модель (контрапост)**

Задача: разработка вариантов композиционного решения, Построение фигуры на плоскости листа, выявление характерных деталей свойственных модели. Материал: бумага, карандаш.

Тема 13. Кратковременные рисунки и наброски **по памяти и представлению.**

Задача: поиски вариантов композиционного решения, выбор размера, формата. Мужская и женская фигура в разных поворотах, с выявлением характерных особенностях их строения (возрастных, национальных, индивидуальных, половых). Материал: бумага, карандаш, сангина, уголь, тушь.

Тема 14. Выход. Интерьер музея (эскизы, компоновки, материал карандаш)

Задача: поиски композиционного решения интерьера. Построение линейной и тональной перспективы интерьеров и предметов в них находящихся. Отразить характер интерьера его пропорции, глубину, масштабность по отношению к человеку, исторический образ.

Материал: карандаш, тушь, перо, акварель.

Тема 15. Выход. Архитектурные детали, декор (зарисовки).

Задача: выявление деталей, архитектурных особенностей интерьера. Материал: карандаш, тушь, перо, акварель.

Тема 16. Выход. Зарисовки мебели, лестниц, дверей, светильников, экспонатов

Задача: выявление деталей, архитектурных особенностей интерьера. Материал: карандаш, тушь, перо, акварель.

Тема 17. Выход. Итоговая серия тональных пространственных рисунков **(акварель, графитный карандаш) карандаш, цв. карандаш)**

Задача: графическая серия, стилистически объединенная темой и материалом (акварель, графитный карандаш, цв. карандаш).

Тема 18. Портрет, образное решение (графические материалы)

Задача: композиционные поиски образного решения, выявление характера и психологических особенностей, мимики, жеста, позы. Материал: бумага,

карандаш.

Тема 19. Обнаженная мужская модель стоящая, (тональный рисунок)

Задача: поиски вариантов композиционного решения, наиболее выразительных точек зрения, формата, размера, материала, фактурной выразительности.

Материал: тонированная бумага, уголь, белый мелок, сангина, соус, акварель.

Тема 20. Обнаженная и одетая фигура в одной позе (на одном листе)

Задача: поиски вариантов композиционного решения, выявить характер, анатомические особенности обнаженной модели и одежды выявляющей этот характер. Материал: бумага, карандаш.

Тема 21. Кратковременные рисунки и наброски.

Задача: поиски композиционных вариантов, образных решений, линейными и тональными средствами построения фигуры в интерьере в различных положениях тела, стоящей, лежащей (ходьба, бег, прыжки). Изменение человеческой фигуры с возрастом, проработка основных канонов построения человеческой фигуры.

Материал: бумага, карандаш, тушь, уголь, сангина, перо.

Тема 22. Мужской портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок)

Задача: поиски композиционного решения портретной выразительности с использованием различных графических материалов и техники исполнения.

Светотональное решение взаимосвязи портрета и пространства интерьера в листе бумаги. Материал: бумага, пастель, акварель, соус, сангина.

Тема 23. Обнаженная женская модель в пространстве интерьера

Задача: поиски композиционного решения соединения фигуры как главного объекта и пространства интерьера. Светотональное решение. Материал: бумага, карандаш.

Тема 24. Женский портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок)

Задача: поиски композиционного решения портретной выразительности с использованием различных графических материалов и техники исполнения.

Светотональное решение взаимосвязи портрета и пространства интерьера в листе бумаги. Материал: бумага, пастель, акварель, соус, сангина.

Тема 25. Одетая модель в интерьере (тоновый рисунок, графический материал)

Задача: поиски композиционного решения. Создать глубину листа, выявив главное второстепенное вывести на второй план, используя свойства мягких графических материалов. Материал: бумага, мягкий материал по выбору обучающегося.

Тема 26. Кратковременные рисунки и наброски

Задача: рисунок обнаженной и одетой фигуры в пространстве интерьера или пейзажа в разных условиях освещения по памяти и представлению. Материал: бумага, графитный или угольный карандаш, тушь, кисть, перо.

Тема 27-30. Выход. Выбор темы: создания серии графических листов.

Задача: творческое осмысление труда художника в выборе интересующей темы. Поиски композиционного решения в эскизах компоновках отбор и соединение отдельных рисунков в целую серию. Выбор материала, формата, техники исполнения и оформления серии. Отдельные зарисовки по памяти и представлению помогающие раскрытию темы показывающих характер персонажей, архитектурных мотивов, интерьеров. Мебели и реквизита, состояние природы, особенности освещения и другой необходимый изобразительный материал. Окончательное выполнение серии работ. Материал: бумага, карандаш.

Тема 27. Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии рисунков на выбранную тему

Тема 28. Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)

Тема 29. Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме

Тема 30. Выход. Исполнение 4-6 графических листов, объединенных в серию

Тема 31. Обнаженная женская модель в сложном движении.

Задача: поиски композиционного решения и завершающий выбор конструктивно точно смоделировать характерные особенности движения женской фигуры в любом сложном повороте и ракурсе (лежа, сидя, стоя). Образное решение. Материал: бумага, карандаш, соус, сангина, уголь.

Тема 32. Постановка из двух обнаженных моделей в интерьере

Задача: композиционные поиски конструктивной взаимосвязи фигур на основе образного решения и свойств материала и анатомических особенностей постановки (линия, пятно, фактура).

Материал: бумага, карандаш, соус, сангина, уголь.

Тема 33. Постановка из двух одетых моделей в интерьере (карандаш, мягкие графические материалы)

Задача: поиски композиционного решения. Конструктивно пространственное взаимоотношения фигур с интерьером, одеждой, реквизитом. Психологическая характеристика. Материал: бумага, карандаш, соус, сангина, уголь.

Тема 34. Кратковременные рисунки, и наброски с натуры и по представлению.

Задача: рисунки по представлению характерных типажей с акцентом на образную характеристику людей во взаимосвязи между собой. Материал: бумага, графитный карандаш, соус, акварель, тушь.

Тема 35. Постановка из двух обнаженных моделей. (линейный рисунок с легким тоном) Линейный рисунок легким тоном.

Задача: поиски композиционного решения взаимосвязи постановки с белым листом бумаги. Добиться минимальными средствами выразительной образной и психологической характеристики натуры и ее пластики и движения. Материал: бумага, графитный карандаш.

Тема 36. Сюжетная постановка их двух фигур в интерьере (тональный рисунок) Пространственно тональное решение.

Задача: композиционные поиски взаимоотношения двух фигур в пространстве

интерьера.

Средствами тональной графики выявить сюжетно образную линию постановки. Психологическая характеристика натуры. Материал: бумага, графитный карандаш, соус, сангина.

Тема 37. Портрет с руками. Образное решение (тональный рисунок)

Задача: композиционные поиски образной характеристики. Материал: бумага, графитный карандаш, соус, сангина.

Тема 38. Кратковременные рисунки, наброски с натуры, по памяти и представлению.

Задача: рисунки с натуры и по представлению характерных типажей с акцентом на характеристику людей взаимосвязи между собой и окружающей средой. Материал: бумага, графитный карандаш, соус, акварель, тушь.

Тема 39. Сюжетный групповой портрет

Задача: композиционное решение сложного группового многофигурного портретного сюжета. Выявление индивидуальной характеристики персонажей и эмоционального состояния. Материал: бумага, графитный карандаш, соус, акварель, тушь.

Тема 40. Сюжетная постановка из трех одетых фигур в интерьере

Задача: композиционные поиски взаимоотношения пластики фигур в интерьере. Выражение сущности индивидуальной образной характеристики персонажей в их движении, мимике, жесте и взаимоотношение с пространством интерьера. Материал: бумага, графитный карандаш, соус, акварель, тушь.

Тема 41. Кратковременные рисунки, наброски с натуры по памяти и представлению

Задача: композиционные поиски выразительной передачи содержания сюжета графическими средствами. Рисунки по представлению обнаженных и одетых фигур в сложном движении и ракурсе их взаимосвязь в пространстве и определение формата листа. Взаимосвязь персонажей и среды. Материал: бумага, графитный карандаш, соус, акварель, тушь.

2.3.2. Индивидуальные занятия

Учебным планом предусмотрены индивидуальные занятия в течение всех лет обучения в объеме 9-ти академических часов в год на каждого обучающегося.

2.3.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование темы занятий	Кол-во часов	Активные и интерактивные формы обучения
1-й курс		
Рисунок головы в 3-х поворотах (фас, три четверти, профиль)	2	Мастер-класс
2-й курс		
Обнаженная мужская модель (простое движение, контрапост)	2	Мастер-класс

3-й курс		
Портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок)	2	Мастер-класс

2.3.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является продолжением выполнения учебных аудиторных постановок. Организационно самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Живопись» осуществляется под руководством преподавателя в условиях мастерской, в светлое время суток, обеспечивается натурой и руководством.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- ежедневные наброски и зарисовки,
- поиски композиционного решения, этюды и рисунки, выполняемые на пленере после окончания первого, второго, третьего курсов, на преддипломной практике и «выходе» во втором и седьмом семестре,
- изучение работ мастеров живописи и графики в музейных экспозициях, на выставках, библиотеках, изокабинете ВГИК,
- подготовка материалов и инструментов для выполнения заданий по дисциплине;
- оформление работ к просмотрам и выставкам.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. ВГИК. Учебный рисунок: Учебное пособие. /Том III/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2014.
2. ВГИК. Живопись: Учебное пособие. /Том IV/ Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб, 2016.
3. Токарев В.А. Методические основы рисунка по памяти и представлению: Сб. научных трудов. Формирование изобразительной культуры художника кино. – М.: ВГИК, 1984.

Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства/ 3-е изд./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2019. ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2014. ЭБС ЛАНЬ.
3. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. /Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2014.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека./Коллекция «Искусствоведение». – М.: Изд-во «Планета Музыки», 2015. ЭБС ЛАНЬ.

Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. – М.: Искусство, 1969.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М.: Искусство, 1976.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.

4. Бенуа А. «Воспоминания»
5. Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. – М., 1956.
6. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. – М., 1953.
7. Грабарь И. «Валентин Серов»
8. Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. – М., 1956.
9. Даниэль С.М. Европейский классицизм. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
10. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века. – Л.: Искусство, 1986.
11. Дейнека А. «Из моей рабочей практики». – М., 1961.
12. Демидов В. Как мы видим то, что видим. – М.: Знание, 1979.
13. Иттен И. Искусство формы /Пер. с нем. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001
14. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
15. Коровин К.А. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. – М.: 1963.
16. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Т. 2 – М.-Л., 1935.
17. Мастера искусства об искусстве. /Под общ. ред. А.А. Губера, А.А. Федорова-Давыдова, И.Л. Маца, В.Н. Гращенкова. В 7 тт. – М.: Искусство, 1970.
18. Проблемы композиции / Под ред. В.В. Ванслова. – М.: Изобразительное искусство, 2000.
19. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. – М.: Наука, 1985.
20. Репин И.Е. «Далекое - близкое»
21. Рисунок. Учебные постановки. – М., 1963.
22. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. – М.: Сов. художник, 1988.
23. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.
24. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. – М.: Смысл, 2002. 335 с.
25. Эйзенштейн С.М. Чёт-нечёт. Раздвоение Единого // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Глав. ред. вост. лит. «Наука», 1988.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Музеи, галереи и художественные каталоги
2. Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).
3. Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).
4. Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).
5. Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).

6. Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).
7. Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).
8. Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).
9. Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).
10. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).
11. Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).
12. Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала используются работы известных мастеров сценографии театра, кино, телевидения других экранных искусств, лучшие работы из сокровищниц мировой культуры, записанные на CD-ROM:

1. Эскизы художников театра, кино и телевидения
2. Третьяковская галерея
3. Пушкинский музей
4. Леонардо да Винчи
5. Микеланджело
6. Врубель
7. Валентин Серов
8. Рембрандт
9. Веласкес
10. Передвижники
11. Импрессионисты
12. Рубенс
13. Рисунки старых мастеров
14. Рафаэль
15. Репин
16. Кустодиев
17. Головин
18. Бенуа
19. Добужинский
20. Сомов
21. Карпаччо
22. «Мир искусства»
23. «Живописный Петербург»
24. Малевич
25. Кандинский
26. Саврасов
27. Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи
28. Коровин
29. «От эскиза к картине»: Издание Русского музея.

Как образцы творческого выполнения заданий по каждой теме демонстрируются лучшие работы обучающихся предыдущих курсов, отобранные в методический фонд на экзаменах-просмотрах по теме.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- гипсовый фонд,
- натюрмортный фонд,

- драпировочный фонд,
- костюмный фонд,
- материалы и инструменты для рисования,
- подиумы и мольберты,
- осветительное оборудование, обогреватели,
- ширмы, стеллажи,
- планшеты,
- лестницы,
- оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
- компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
- принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,
- специально оборудованные для живописи учебные классы,
- методический фонд, включающий в себя работы обучающихся по рисунку, живописи, композиции, и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рисунок

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-19; ПК-22; ПК-26; ПК-27	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1. Формирование базы знаний:</u>	ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3
	- ознакомительное занятие, направленное на познание художественного изображения пространства; законы	

	композиционного построения - обсуждения по теме: «Работа различными материалами». - выполнение творческих заданий: закономерности рисунка с натуры несложной форма в простом освещении.		
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: - решение проблемных вопросов художественной передачи пропорций, тональных отношений, освещения. - выполнение творческих заданий: рисунок головы натурщика, передача пропорций, построение формы, передача характера модели. - изучение теоретической основы рисунка, особенностей художественной выразительности проектов в кино и на телевидении, как системы знаний		ОПК-5; ПК-19; ПК-22
	Этап 3. Проверка усвоения материала: - анализ созданного изображения с точки зрения композиции в листе, тональных отношений, пропорций, световой лепки формы. - проверка технических навыков изображения пропорций, формы, освещения, фактуры, художественного решения образа. - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (почеркушкам), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-19; ПК-22; ПК-26; ПК-27
3.	Показатели оценивания компетенций		
	Этап 1. Формирование	- посещение практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных	

	базы знаний	вопросов художественного построения образной формы, представление о том, что такое «смысл» изображения.
		- наличие выполненных творческих заданий: отражение в рисунке всего комплекса накопленных знания, образность, и смысловая наполненность созданных изображений.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.
		- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов рисунка, с практическим, наглядным показом возможных решений.
		- способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов художественного проектирования костюмов в кино и на телевидении
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в практическом выполнении поставленных задач художественного решения рисунков
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных заданий по рисунку, работа над образным решением изображения
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания

		- способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в рисунке с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям, предъявляемым к заданиям; они выполнены на достаточном уровне с точки зрения академических требований
		- в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки рисования, знание анатомии, построения пространства, композиционного и образного решения
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат вполне удовлетворительный
		-ЭКЗАМЕН (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен; ; ; .
2	ОПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
3	ОПК-3	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
4	ОПК-5	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
5	ПК-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
6	ПК-22	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания

		Экзамен
7	ПК-26	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
8	ПК-27	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Рисунок» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждения задания
- Творческие практическое выполнение задания
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: подготовка изобразительной поверхности (в некоторых случаях ее грунтовка или тонирование), выбор графического материала, подготовительные поиски графического решения, размещение на листе (компоновка), подготовительный набросок в размере, уточнение пропорций и постепенный переход к лепке формы и пространства.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения и т.д.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

Экзамен проходит в форме кафедрального просмотра творческих заданий.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Рисунок» и выполнение заданий на высоком уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности, отсутствие должного стремления к овладению профессией.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую экзаменационную оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически

повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, 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»**.

Уровень умений определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины **«Рисунок»** и выполнение заданий на высоком уровне. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности, отсутствие должного стремления к овладению профессией.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Голова натурщика в контрастном освещении
- Голова натурщика в трех поворотах
- Кисти и стопы с анализом анатомических особенностей.
- Поясной портрет в мягком освещении (торс)
- Обнажённая полуфигура
- Одетая фигура
- Обнаженная мужская фигура.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиция как основа организации графического листа.

Тема 2. Тональные отношения и техника их передачи.

Тема 3. Пропорции и характер модели как основа образного решения

Тема 4. Освещение и моделировка формы

Тема 5. Общие представления о целостности как основы организации рисунка.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (экзамена).

1. На художественном факультете экзамен проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На экзамене оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.
2. Объем задания определяется программой и различен на каждом курсе. В целом на всех курсах студенты работают в аудитории с натуры. На старших курсах (3-ий-5-ый) допускается некоторый элемент интерпретации натуры, обусловленный особенностями творческого видения учащихся. На экзаменах, как правило, оцениваются следующие задания (краткий перечень)
 - рисунок гипсовой головы (на младших курсах),
 - рисунок головы натурщика (на младших курсах),
 - полу фигура в различных ракурсах (на младших курсах),
 - одетая фигура человека (на старших курсах),
 - двух фигурная постановка на жанровую тему (на старших курсах),
 - подготовительные поисковые зарисовки (на всех курсах),
 - наброски людей, животных, городские мотивы (на всех курсах).

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

«_____» _____ 2023 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

**«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»**

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: профессор Кислых В.И.

по специальности **54.05.02 Живопись**

по специализации **Художник кино и телевидения.**

Художник комбинированных съемок.

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании
кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики	4
1. Цели и задачи практики	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО	7
5. Объем и продолжительность практики	7
6. Содержание практики	8
7. Форма отчетности по практике	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
 II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится с целью овладения необходимым набором профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации, а также приобретения первоначального практического опыта.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, ее целями, задачами и особенностями функционирования, а также историей и репутацией, согласно публикациям в СМИ, сетевых изданиях и т.п.;
- получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку по специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;
- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве художника кино и телевидения;
- отработка предметных умений;
- приобретение мотивационной готовности к работе художником кино и телевидения;
- ознакомление студентов с реальными условиями кино-, теле- видеопроизводства, функционированию структурных подразделений учебных киностудий, кинопроизводящих компаний, а также со всеми этапами производственного цикла и спецификой смежных профессий.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступают:

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и

умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;

- приобретение практического опыта работы в команде;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных дисциплин;
- формирование навыков профессиональной коммуникации в съёмочной группе;
- развитие профессионального самосознания;
- ознакомиться с функциями и обязанностями работников второго звена: ассистентов, декораторов, работников различных цехов и т.д.;
- уметь работать со сценарием, эскизами, сбором материала;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съёмок входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Способ проведения практики – стационарный. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на базе телестудий, съёмочных площадок и профильных высших учебных заведений.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съёмок:

а) профессиональных компетенций специализации (ПСК):

ПСК-8.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении;

ПСК-8.4 способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения

ПСК-8.10 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии.

В результате успешного освоения программы по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен

Знать:

- нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;
- принципы кооперации с коллегами, работы в коллективе;
- содержание этапов и процедуру создания в процессе творческо-производственной деятельности в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями концепции фонографии аудиовизуальных (в том числе экранных) произведений и произведений смежных искусств;

- о возможностях, преимуществах и недостатках различных инновационных методов и приемов, используемых художниками кино и телевидения;

Уметь:

- использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного общества осуществлять и обосновывать выбор проектных решений в широком спектре диапазоне творческой, практической деятельности;

- осуществлять эффективное управление творческо-производственным процессом создания аудиовизуальных произведений искусств;

- применять в практической деятельности современные технологии, используемые художниками кино и телевидения;

Владеть:

- способностью принимать участие в управлении проектами в творческо-производственном процессе создания художественного решения аудиовизуальных произведений искусств;

- навыками системного анализа при решении задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;

- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности;

- владеть навыками использования технических и программных средств.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.06(П). Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 9 зачетных единиц.

Продолжительность 6 недель.

6. Содержание практики

Тематический план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики

2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	286	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	34	Защита отчета
		Итого	324	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок;

- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения творческо-производственной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер

без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.
2. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1918 - 1930 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.
3. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1931 - 1945 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.
4. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1946 - 1957 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.
5. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.
6. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.
7. Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.
8. Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.
9. Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965
10. Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013
11. Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.
12. Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.
13. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.
14. Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.
15. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М.

: ВГИК, 1974.

16. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М.: ВГИК, 1978.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

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 WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации являются научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПСК-8.3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПСК-8.4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПСК-8.10	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

- профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

- степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
Теоретическая база знаний						
ПСК-8.3	способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	В полном объеме сформирована система знаний о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Сформирована система знаний о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Отсутствие системы знаний о использовании в практической деятельности перспективы, анатомии, основ архитектуры, методики макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	2-5
ПСК-8.4	способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	В полном объеме сформирована система знаний о использовании в практической деятельности методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	Сформирована система знаний о использовании в практической деятельности методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании в практической деятельности методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	Отсутствие системы знаний о использовании в практической деятельности методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	2-5
ПСК-8.10	способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В полном объеме сформирована система знаний о использовании в практической деятельности знаний о	Сформирована система знаний о использовании в практической деятельности знаний о порядке работы цехов и	Фрагментарные, бессистемные знания о использовании в практической деятельности знаний о	Отсутствие системы знаний о использовании в практической деятельности знаний о	2-5

		порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии с незначительными замечаниями	порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	
<i>Практические навыки</i>						
ПСК-8.3	способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	В полном объеме сформированы умения применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Сформированы умения применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	Отсутствие сформированных умений применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	2-5
ПСК-8.4	способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	В полном объеме сформированы умения применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	Сформированы умения применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	Отсутствие сформированных умений применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	2-5
ПСК-8.10	способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В полном объеме сформированы умения использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Сформированы умения использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отсутствие сформированных умений использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	2-5
<i>Владеет</i>						
ПСК-8.3	способностью применять на практике	Успешное применение на	В целом владеет	Несистемное,	Отсутствие навыков	2-5

	знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	навыками применения на практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении с незначительными замечаниями	фрагментарное владение навыками применения на практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	применения на практике знаний перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении	
ПСК-8.4	способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	Успешное применение на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	В целом владеет навыками применения на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками применения на практике методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	Отсутствие навыков использовать в практической деятельности методики проведения комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и освещения	2-5
ПСК-8.10	способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Успешное применение навыков использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В целом владеет навыками использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отсутствие навыков использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	2-5

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Отлично	высокий
Хорошо	средний

Удовлетворительно	низкий
Незачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практикиX

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.

1. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

1. Выполнение постановочного замысла выбранного произведения
2. Работа над сценарием, эскизами, раскадровкой, чертежами, основами макетирования
3. Раскрытие драматургии замысла средствами арсенала художника кино и телевидения
4. Методики проведения комбинированных съемок в условиях современного кинопроцесса
5. Единство общего и крупного планов в кинематографе
6. Обсуждение эскизов в постановочном коллективе и утверждение эскизов режиссером
7. Работа над постановочным проектом и сметой
8. Работа с работниками второго звена: реквизиторов, постановщиков, бутафоров, маляров, живописцев

5. Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма

коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии дифференцированного зачета по итогам практики:

Оценка «отлично»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках профессии Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок давать им критическую оценку, используя научные достижения;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- достаточно полные и систематизированные знания;
- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием применения профессии Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- достаточный минимальный объем теоретических знаний;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- низкий уровень сформированности компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

1. Студент _____

(подпись)

2. Руководитель практики от ВГИК

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики от предприятия, организации

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Φ.И.О.)

(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
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202____

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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 _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Техника профессиональной безопасности»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – профессор Донсков В.А.

Рабочая программа одобрена на объединенном заседании кафедры мастерства художника протокол № 1 от «25» сентября 2023 года

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____
(название направления
подготовки)

на 20__ / 20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;
1.2. ;
...
1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;
2.2. ;
...
2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;
3.2. ;
...
3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	6
Раздел 2. Структура и содержание дисциплины	6
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины ..	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2 Содержание дисциплины	8
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм	9
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
3.1 Список учебной литературы.....	10
3.1.1 Основная литература	10
3.1.2 Дополнительная литература	10
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	13
3.3. Фильмография	13
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	14
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	14

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 января 2011 г. №26

Цели и задачи дисциплины:

Цель освоения дисциплины «Техника профессиональной безопасности» - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области безопасности профессиональной деятельности выпускников по специальностям: *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съемок)»*, *«Художник кино и телевидения по костюму»*

Задачи данной дисциплины:

Данная дисциплина это- профессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного и комфортного взаимодействия человека с производственной средой обитания и вопросы безопасности на съемочной площадке. Изучением дисциплины у специалистов достигается представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защиты человека.

- Знать: технику безопасности профессиональной деятельности; технику безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке;
- Уметь: четко соблюдать технологические процессы в творчестве и на производстве;
- Владеть: навыками применения техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись»

Дисциплина «Техника профессиональной безопасности» относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)», специальности № 8 «Художник кино и телевидения (художник комбинированных съемок)»

Цель данной дисциплины обучить профессиональным знаниям, умениям, практическим навыкам в области безопасности в профессиональной деятельности будущих специалистов

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускники по специализации: *«Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок»* в результате освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПСК-8.12 способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему учебному плану		
Общая трудоемкость дисциплины	32 зач. един. 108 часов	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		В
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	34	34
Лекции		34
Практический блок		
Самостоятельная работа	74	74
Практические задания		
Форма итогового контроля		зачет
Всего	108	108

Структура дисциплины

Семе стр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий				
			Контактные часы,				Само- стоя- тельная работа
			в том числе				
			лекци и	практичес - кие занятия	Лаборат . занятия	индивиду альные	
В	Раздел I. Общие требования и правила	44	20				44
В	Раздел II. Техника безопасности в павильоне	70	14				30
	Итого по дисциплине : Часов Зач.единиц	108 ч. 3 ЗЕТ	34				74

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	очная				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Инд.	Практ.	Самостоят ельная	Всего часов по теме
Раздел 1					
Тема 1. Общие требования техники профессиональной безопасности ручного и машинного.	4			8	12
Тема 2. Правила работы со спецоборудованием и средства индивидуальной защиты	4			8	12
Тема 3. Правила работы с химикатами, правила безопасной работы с острыми и режущими инструментами.	2			8	10

Тема 4. Правила технической эксплуатации оборудования.	4			8	12
Тема 5. Действия в аварийных ситуациях. Оказание первой помощи.	4			6	10
Тема 6. Ответственность за нарушение техники безопасности. Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания.	2			6	8
Раздел 2					
Тема 7 Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях.	4			8	12
Тема 8. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях исполнительских работ.	4			8	12
Тема 9. Электробезопасность, противопожарная безопасность	4			8	12
Тема 10. Характеристики чрезвычайных ситуаций, экобиозащитная техника.	2			6	8
ИТОГО:	34			74	108

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Тема 1. Общие требования техники профессиональной безопасности ручного и машинного Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе

Тема 2. Правила работы со спецоборудованием и средства индивидуальной защиты Опасные зоны машины, механизма, прибора.

Средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

Тема 3. Правила работы с химикатами, правила безопасной работы с острыми и режущими инструментами. Безопасная организация и содержание рабочего места.

Тема 4. Правила технической эксплуатации оборудования. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты)

Тема 5. Действия в аварийных ситуациях. Оказание первой помощи Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

Тема 6. Ответственность за нарушение техники безопасности. Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания.

Тема 7. Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях.

Тема 8. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях исполнительских работ. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров.

Тема 9. Электробезопасность, противопожарная безопасность

Тема 10. Характеристики чрезвычайных ситуаций, экобиозащитная техника.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа – это работа студента, которую студент осуществляет самостоятельно под контролем преподавателя. Для данной дисциплины самостоятельная работа состоит в чтении специализированной

литературы по технике профессиональной безопасности, изучения закона об охране труда.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература:

Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1918 - 1930 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1931 - 1945 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.

Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства.1946 - 1957 : утв.в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.

Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство.1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.

Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.

Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.

Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965

Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография,М. : ВГИК, 2013

Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И.

Измайлова ; ред. И. Исмайлова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т.

Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.

Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.

Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.

Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.

Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

3.1.1 Дополнительная литература:

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Блейз Анна. История в костюмах. От фараона до денди. М.: Олма-Пресс, 2002

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.

Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.

Галаджева Г.Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.

Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.

Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов. художник, 1965.

Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.

Ривош Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.

Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. М., Астрель, АСТ, Люкс, 2005.

Кузнецова В. Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..

Луцкая Е. П. Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.

Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.

Громов Е., Алимов С. А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.

Художник кино Юрий Ракша. Сост. И. Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.

Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автобиография»

Исаева К. Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.

Формирование изобразительной культуры художника кино. Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.

Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.

Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.

Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., Искусство, 1977.

Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.

Эйзенштейн С. Рисунки. М., Искусство, 1961.

Козинцев Г. Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.

Юткевич С. О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.

Юткевич С. Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.

Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет», М., ВГИК, 1969.

Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып. 1. М., Искусство, 1966.

Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.

Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.

Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.

Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 1. М., ВГИК, 1974.

Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 2. М., ВГИК, 1978.

Горбачев В. Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.

Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.

Анджан А. Волчанецкий Ю. Грим в кино. М., Искусство, 1961.

Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.

Мосфильм. Сб. Вып. 1. М., Искусство, 1959. (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.)

Мосфильм. Сб. Вып. 2. М., Искусство, 1961. (Статьи Г. Айзенберга, Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).

Художники театра и кино. Ташкент. Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.

Громов Е. Художник кино. М., ВГИК, 1973.

Камерденков В. Дни минувшие. М., Сов. художник, 1977.

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

- 1 "Арабские ночи" 1942 г. США
- 2 "Беги, Лола, беги" 1998 г. Германия
- 3 "Бегущий по лезвию бритвы" 1982 г. США
- 4 "Велосипед" 1995 г. Вьетнам-Франция
- 5 "Весь этот джаз" 1979 г. США
- 6 "Выпускник" 2003 г. Южная Корея
- 7 "Герой" 2002 г. Гонконг-Китай
- 8 "Город Бога" 2002 г. Бразилия-Франция- США
- 9 "Джульетта и духи" 1965 г. Италия
- 10 "Кандагар" 2001 г. Иран-Франция
- 11 "Каравандо" 1986 г. Великобритания
- 12 "Легенда о Сурамской крепости" 1984 г. Грузия-фильм
- 13 "Лицо со шрамом" 1983 г. США
- 14 "Лоуренс Аравийский" 1962 г. Великобритания

- 15 "Люси" 1969 г. Куба
- 16 "Магнолия" 1999 г. США
- 17 "Нашествие варваров" 2003 г. Канада-Франция
- 18 "Персидский ковер" 1996 г. Иран-Франция
- 19 "Приключения Присциллы, королевы пустыни" 1994 г. Австралия
- 20 "Прикосновение Дзен" 1969 г. Тайвань
- 21 "Ран" 1985 г. Япония-Франция
- 22 "Расемон" 1950 г. Япония
- 23 "Руслан и Людмила" 1972 г. Мосфильм
- 24 "Свадьба в сезон дождей" 2001 г. Индия-США-Франция- Италия
- 25 "Семь самураев" 1954 г. Япония
- 26 "Сказка о царе Салтане" 1966 г. Мосфильм
- 27 "Сука любовь" 2000 г. Мексика
- 28 "Танцы с волками" 1990 г. США
- 29 "Тени забытых предков" 1964 г. Студия Довженко
- 30 "Фанни и Александр" 1982 г. Швеция-Франция-Западная Германия
- 31 "Цвет граната" 1968 г. Арменфильм
- 32 "Черная кошка, белый кот" Сербия

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Нет данных.

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций по дисциплине «Техника профессиональной безопасности»:

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1

3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных материалов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Техника профессиональной безопасности

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-8.12	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия, направленные на формирование знаний об технике профессиональной безопасности как системы знаний - ведение конспекта лекций,	ПСК-8.12
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению теоретических вопросов по технике профессиональной безопасности - участие в дискуссии по вопросам техники профессиональной безопасности	ПСК-8.12
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации теоретических вопросов по технике профессиональной безопасности; - проверка практических навыков использования знаний в дискуссии по вопросам техники профессиональной безопасности; - оценка активности участия в дискуссии по вопросам техники профессионально безопасности	ПСК-8.12
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - наличие конспекта лекций
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу по технике профессиональной безопасности

	практического использования знаний	- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - наличие конспекта лекций - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов техники профессиональной безопасности.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - ведение конспекта лекций - активное участие в обсуждении теоретических вопросов техники профессиональной безопасности - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка вопросов техники профессиональной безопасности, сделанная самостоятельно - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемные ситуации в вопросах техники профессиональной безопасности
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- явка на 90% и более лекционных занятий - представленные конспект лекций - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по вопросам техники профессиональной безопасности . -Зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-8.12	Обсуждения Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Техника профессиональной безопасности» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения по костюму.

Зачет.

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*

Оценка *«зачтено»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Техника профессиональной безопасности» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка *«зачтено»* основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка *«не зачтено»* выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует творческую инициативу

Оценка *«не зачтено»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачета)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* выставляется студенту, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка *«не зачтено»* выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Техника безопасности профессиональной деятельности;
- Технику безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке;
- Соблюдение технологических процессов в творчестве и на производстве;
- Ситуации практического применения техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке.

1.6.2 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Устный зачет по следующему примерному перечню вопросов:

Вопрос 1. Общие требования техники профессиональной безопасности ручного и машинного.

Вопрос 2. Правила работы со спецоборудованием и средства индивидуальной защиты

Вопрос 3. Правила работы с химикатами, правила безопасной работы с острыми и режущими инструментами.

Вопрос 4. Правила технической эксплуатации оборудования.

Вопрос 5. Действия в аварийных ситуациях. Оказание первой помощи.

Вопрос 6. Ответственность за нарушение техники безопасности. Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания.

Вопрос 7 Физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях.

Вопрос 8. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях исполнительских работ.

Вопрос 9. Электробезопасность, противопожарная безопасность

Вопрос 10. Характеристики чрезвычайных ситуаций, экобиозащитная техника.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технологии в искусстве»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: Преподаватель Зайцева Н.Е.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1014 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.02 Живопись**
по специализации **Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок.**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств

Протокол № 11 от «03» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению

подготовки _____

(название направления

подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

«____» _____ 20__ г.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Раздел 1 Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Раздел 2. Структура и содержание дисциплины.....	6
2.1 Структура и организационно методические данные дисциплины.	6
2.2 Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1 Тематический план дисциплины	7
2.2.2 Содержание дисциплины	8
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	16
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
3.1 Список литературы	16
3.1.1. Основная литература	17
3.1.2 Дополнительная литература	17
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	20
3.3 Фильмография	20
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем.....	26
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	26

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 г. №10:

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки художника-постановщика кино и телевидения и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами декорационного оформления кино- и телефильмов.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Живопись».

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла ФТД «Факультативы»

Данная дисциплина призвано сориентировать будущих специалистов в области кино и телевидения в многообразии современных технологий аудиовизуального и других видов искусств. Разделы данного комплекса посвящены истории технологий в кино-, теле- и рекламном производстве. Также рассматривает историю самых современных из существующих медиа, таких как интернет и цифровые технологии. Все вышеперечисленные пункты являются составными частями современной медиакультуры и обязательны для подготовки специалистов работающих в данной области

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

ПСК-8.2 способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении.

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач.ед. 72 часа		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	62	34	28
лекции		16	14
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия		18	14
Самостоятельная работа		2	8
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками		2	8
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля			Зачет
Всего		36	36

Семе стр	Название разделов дисциплины	Общая трудо- емкост ь	Виды учебных занятий				
			Контактные часы,				Само- стоя- тельная работа
			в том числе				
			лекции	практичес кие занятия	Лабора т. заняти я	индивидуальн ые	
3	Раздел I. Доцифровые технологии в киноискусстве	18	9	9			
3	Раздел II. Цифровые технологии в киноискусстве	18	7	9			2
4	Раздел III. Влияние технологий на развитие других искусств в т.ч. экранных.	20	8	8			4
4	Раздел IV. Современные виды искусств. Медиакультур а	16	6	6			4
	Итого по дисциплине: Часов Зач.единиц	72 ч. 2 ЗЕТ	30	32			10

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения *			
	Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
	Лекции	Практ.	Самостоятельная работа	Всего
		Сем.		часов по теме
Доцифровые технологии.				

1	Альфред Кларк, Жорж Мельес. Ранние технологии в кинопроизводстве	1	1		2
2	Влияние киноавангарда на развитие технологий.	1	1		2
3	Развитие технологий на службе коммерческого кино.	1	1		2
4	Кино начала 40-х.	1	1		2
5	Развитие технологий в отечественном кино.	1	1		2
6	Кинофантастика 50-х.	1	1		2
7	П. Клушанцев. Методы комбинирования кадров.	1	1		2
8	Эстетические и технологические аспекты кино "пограничного" периода.	1	1		2
9	С. Кубрик. Космическая Одиссея 2001.	1	1		2
Цифровые технологии в кино					
10	Дж. Лукас. "Звездные войны." Дж. Дайсктра и система motion control.	1	1		2
11	Концепт-арт и цифровые технологии.	1	1		2
12	Первые опыты широкого использование цифровых технологий в кинематографе	1	1		2
13	Научно-популярный авангард. В. Кобрин.	1	1		2
14	Новая изобразительная эстетика. Цифровой персонаж.	1	1		2
15	От "Утомленные солнцем" до "Притяжения". Жизнь отечественного кино в эпоху компьютерных технологий	1	2		3
16	Смещение аналоговых и цифровых технологий в современном киноискусстве.	1	2		3
Влияние технологий на развитие других искусств в т.ч. экранных					
17	Реклама- один из древнейших видов медиа.	1	1	1	3
18	Плакатная культура. От летучего листка до А.Мухи и Т.Лотрека.	1	1	1	3
19	Российский плакат начала 20 века.	1	1	1	3
20	Советский плакат	1	1	1	3
21	Современная телереклама как вид аудиовизуального искусства.	2	2		4
22	Музыкальный клип. История, эстетика, технологии.	2	2		4
Современные виды искусств. Медиакультура					
23	Цифровые технологии как повод для новых видов искусств.	1	1		2
24	Интерактивность- новая эстетика.	2	2	2	6
25	Интернет. Трансформация существующих видов аудиовизуального	3	3	2	8

	искусства и появление новых видов. От создания сети до трансформации в площадку для творчества.				
Всего:		30	32	10	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Теоретический блок

Представлен лекционными занятиями по предложенным темам:

Тема 1 Альфред Кларк, Жорж Мельес. Ранние технологии в кинопроизводстве.

Ранние эксперименты Ж. Мельеса, (multiple exposures, time-lapse Photography, dissolves, и ручной painted color). «Путешествие на луну» (комбинация игры актеров и анимации, и также компоузинг миниатюры и эффект от применения matte painting).

Тема 2 Влияние киноавангарда на развитие технологий.

Эксперименты с изобразительной эстетикой: киноимпрессионистов, киноэкспрессионистов и других представителей киноавангарда. Эстетика изображения эмоционального через визуально-выразительное.

Тема 3 Развитие технологий на службе коммерческого кино.

Коммерческое кино 20-30 годов. Фильмы Ф. Ланга. Смещение анимации и кино от У. Маккейна до У. О'Брайена. Технология оптического принтера.

Тема 4 Кино начала 40-х.

Цвет в кино. Предпосылки. Новые творческие возможности. Разработки студии Technicolor.

Тема 5 Развитие технологий в отечественном кино.

Рассматриваются технологически сложные фильмы отечественного кино, созданные А. Птушко («Путешествие Гулливера», «Илья Муромец»)

Тема 6 Кинофантастика 50-х.

Конкуренция с телевидением. Зрелищность. Широкоформатное и стереоизображение. Фантастический жанр.

Тема 7 П. Клушанцев. Методы комбинирования кадров.

Космос в научно-популярном кино. Павел Клушанцев и его «Планета бурь».

Тема 8 Эстетические и технологические аспекты кино "пограничного" периода.

Тема 9 С. Кубрик. Космическая Одиссея 2001.

Создание зрелищного аудиовизуального произведения средствами аналогового кино. Детализированные макеты, использование рир-проекций и фронт-проекций.

Тема 10 Дж. Лукас. "Звездные войны." Дж. Дайкстра и система motion control.

Год, 1977, стал переломным годом в индустрии **спецэффектов**, из-за двух блокбастеров. Джордж Лукас в фильме Star Wars, открыл эпоху фантастических фильмов с дорогими и впечатляющими **спецэффектами**.

Супервайзер по **спецэффектам** Джон Дайкстра с командой, разработал множество улучшений в существующих технологиях **спецэффектов**. "Dykstraflex",

Тема 11 Концепт-арт и цифровые технологии.

Blade runner. Авторский подход к созданию среды. Ретрофикацию натуральных объектов. Промышленный дизайн в концепт-арте.

Тема 12 Первые опыты широкого использования цифровых технологий в кинематографе. (Титаник Дж. Кэмерона. Поэпизодный разбор фильма с анализом использованных технологий)

Тема 13 Научно-популярный авангард. В. Кобрина.

Тема 14 Новая изобразительная эстетика. Цифровой персонаж. (Гуманизм и антигуманизм. Анализ фильмов «Властелин колец», «Кинг-Конг», «Аватар» и «Хоббит».

Тема 15 От "Утомленные солнцем" до "Притяжения". Жизнь отечественного кино в эпоху компьютерных технологий

Тема 16 Смещение аналоговых и цифровых технологий в современном киноискусстве. Анализ нескольких фильмов «Начало», «Обливион», «Темный рыцарь». Зачем используются аналоговые технологии в современном кино.

Тема 17 Реклама- один из древнейших видов медиа. (история возникновения рекламы, реклама, как часть уличной культуры: «Крики Лондона», «Крики Парижа». Реклама в печатных изданиях.)

Тема 18 Плакатная культура. От летучего листка до А.Мухи и Т.Лотрека.

Тема 19 Российский плакат начала 20 века.

Тема 20 Советский плакат

Тема 21 Современная телереклама как вид аудиовизуального искусства. Специфика современной рекламы. Трансформация рекламных компаний, взаимодействие со сменой эстетически и технологических парадигм.

Тема 22 Музыкальный клип. История, эстетика, технологии.

Тема 23 Цифровые технологии как повод для новых видов искусств.

Тема 24 Интерактивность- новая эстетика.

Тема 25 Интернет. Трансформация существующих видов аудиовизуального искусства и появление новых видов. От создания сети до трансформации в площадку для творчества.

Практический блок:

Представлен просмотром и обсуждением визуальных и аудиовизуальных материалов по темам.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература:

- Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора : справочное издание / Под. общ. ред. Л.Ф.Артюшина. - М. : ВГИК, 1999. - 256 с.
- Блок , Брюс. ёВизуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа : учебное изд. / Б. Блок ; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц ; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М. : ГИТР, 2012. - 320 с.
- Елисеева, Е. А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века : монография / Е. А. Елисеева. - М. : Старклайт, 2012. - 352 с
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
- Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
- Толкачёв, А. Н. 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография / А.Н Толкачёв. - М. : ВГИК, 2013. - 232 с.

3.1.2 Дополнительная литература:

- Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
- Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
- Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г.Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма.Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е.Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.
- Родионова Г.Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я.Н.Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т.Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т.Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В.Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е.П.Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.
- Громов Е., Алимов С.А.Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша.Сост. И.Е.Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф.Воспоминания художника. М.,Глава «Автобиография»
- Исаева К.Изобразительное решение фильма. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино.Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.
- Головня А.Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р.Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А.Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн СИЗбранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.

- Эйзенштейн С.Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г.Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С.О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С.Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет», М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып.1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1.М.,ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2.М.,ВГИК, 1978.
- Горбачев В.Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.
- Анджан А.Волчанецкий Ю.Грим в кино. М., Искусство, 1961.
- Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.
- Мосфильм.Сб. Вып.1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А.Борисова, М.Богданова, Г.Мясникова, И.Пластинкина и др.)
- Мосфильм.Сб. Вып.2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г.Айзенберга, .Батраковой, М.Богданова, В.Козлинского, Е.Свидетелева, С.Ушакова и др.).
- Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
- Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
- Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 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.shtmle>
<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А. Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А. Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А. Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А. Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А. Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А. Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А. Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е. Черняевым
Алов А., Наумов В.	П. Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И. Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В. Каплуновский «Урок истории»

Бондарчук С.

серии

Бондарчук С.

Бондарчук С.

Бурляев Н.

Быков Р.

Васильев С.

Газаров С.

Гайдай Л.

Гайдай Л.

Гайдай Л.

Герасимов С.

Герасимов С.

Герасимов С.

Герасимов С.

Герасимов С.

Губенко Н.

Губенко Н.

Дзиган Е.

Довженко А.

Донской М.

Донской М.

Досталь Н.

Евтушенко Е.

Жалакявичюс В.

Зархи А, Хейфиц И.

Зархи А.

Зархи А.

Ю.Кладиенко

Захаров М.

Калатозов М.

М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4

И.Новодержкин «Судьба человека»

В.Петров «Степь»

В.Юшин «Лермонтов»

М.Гаухман-Свердлов «Нос»

М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».

В.Филлипов «Ревизор».

В.Каплуновский «Кавказская пленница».

Е.Куманьков «12 стульев».

Е.Куманьков «Ревизор»

Б.Дуленков «Тихий Дон»

А.Попов «Юность Петра»

А.Попов «Петр Великий»

А.Попов «В начале славных дел»

А.Попов «Лев Толстой»

И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».

А.Толкачев «Подранки»

В.Егоров «Мы из Кронштадта»

М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»

П.Пашкевич «Сельская учительница»

П.Пашкевич «Фома Гордеев»

Л.Платов «Мелкий бес»

В.Юшин «Детский сад»

В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»

Н.Суворов «Депутат Балтики»

А.Фрейдин «Высота»

А.Борисов «Анна Каренина» совм. с

В.Юшин «Формула любви»

М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»

Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»

Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»

Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»

Эйзенштен С.

Юдин Ю.

Юткевич С.

И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии

Г. Турылев «Шведская спичка»

И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.

«Дантон»

Б.Фосс.

«Кабаре»

Д.Пан Косматос.

«Рэмбо»

Дж.Кэмерон

«Титаник»

Джулии Теймор

«Фрида»

Дино Ризи

«Запах женщины»

Жан-Жак Анно

«Имя Розы»

И.Бергман.

«Фанни и Александр»

И.Бергман.

«Земляничная поляна»

И.Сабо.

«Мэфисто»

К.Земан.

«Тайна острова Бэк Кап»

М.Пьяла.

«Ван Гог»

М.Форман.

«Амадеус»

Н.Бургер

«Иллюзионист»

П.Гринуэй

«Контракт рисовальщика»

П.Гринуэй

«Повар, вор, его жена и ее любовник»

П.Уэббер

«Девушка с жемчужной сережкой»

С.Спилберг.

«Индиана Джонс»

С.Спилберг.

«Близкие контакты третьей степени»

Серджо Леоне

«Однажды в Америке»

Т.Гиллиам.

«Бразилиа»

Ф.Дзефирелли.

«Ромео и Джульетта»

Ф.Феллини.

«Восемь с половиной»

Ф.Феллини.

«Амаркорд»

Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем..

Нет данных

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «Технологии в искусстве».

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство воспроизведения аудиовизуальных файлов -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Технологии в искусстве**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-8.2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия, направленные на формирование базы знаний о технологических аспектах визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - ведение конспекта лекций,	ПСК-8.2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - участие в дискуссии по вопросам технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств	ПСК-8.2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации теоретических вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - оценка активности участия в дискуссии по вопросам технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств	ПСК-8.2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - наличие конспекта лекций
	<u>Этап 2:</u>	- теоретическое обоснование позиции по

	Формирование навыков практического использования знаний	проблемному вопросу технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - наличие конспекта лекций - степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - ведение конспекта лекций - активное участие в обсуждении теоретических технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка вопросов технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств, сделанная самостоятельно - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемные ситуации в вопросах технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- явка на 90% и более лекционных занятий - представлены конспекты лекций - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по вопросам технологических аспектов визуальных и аудиовизуальных искусств, и их реализации в истории отечественного и зарубежного искусств.

		-Зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	ПСК-8.2	Обсуждения Творческое задание Зачет
	ПСК-8.3	Обсуждения Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Просмотры фильмов: декорационные технологии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника кино и телевидения.

Творческое задание

Направлено на развитие у студента способности к самостоятельному анализу явлений искусства, через призму технологического прогресса. Состоит в самостоятельном анализе, используемых технологий, в двух (или более) фильмов (по выбору студента), относящихся к одному периоду времени и жанру, оформленному в виде презентации и (или) письменной работы, которую студент представляет на занятии и по поводу которой проводится круглый стол с обсуждением проблем сопоставления.

Зачет.

Проходит в форме собеседования по темам дисциплины.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**

Оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Просмотры фильмов: декорационные технологии» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка **«зачтено»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка **«не зачтено»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует творческую инициативу

Оценка **«не зачтено»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачета)

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** выставляется студенту, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка **«не зачтено»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень тематики обсуждений.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Специальность – 54.05.02 Живопись

**Специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник
комбинированных съемок»**

Форма обучения – очная

Москва, 2023 г.

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2023 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)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	7
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	8
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	8
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	9
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
- совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.02 Живопись (специализация № 8 «Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются во 2-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподаются дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (2-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		28	—	28	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		28	—	28	—	—	—	—	—	—
Лекции			—		—	—	—	—	—	—
Практические занятия		28	—	28	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия			—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		38	—	38	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	—	6	—	—	—	—	—	—
ИТОГО:	акад.час.	72	—	72	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	—	2	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	—	2	—	2	4
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	—	2	—	2	4
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	—	2	—	4	6
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	—	2	—	4	6
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	—	2	—	4	6
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	—	18	—	22	40
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 2-й семестр	—	28	—	38	72

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в

психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и

Название раздела	Аннотация раздела
	повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
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.
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, бегущая дорожка, велотренажеры).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	ОК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	ОК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата	ОК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов – успешность выполнения контрольных нормативов – успешность написания реферата

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов – участие в обсуждении теоретических вопросов реферата – реферат выполнен своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – самостоятельная теоретическая разработка темы реферата – самостоятельная работа по сбору, анализу и интерпретации информации по теме реферата – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по теме реферата
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– контрольные нормативы – защита реферата – Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- контрольные нормативы
- реферат
- зачет

Контрольные нормативы

Вид контрольного норматива	Показатели для:	
	юношей	девушек
Челночный бег 8-9 м	20 сек.	23 сек.
Прыжок в длину с места	230 см	170 см
Сгибание/разгибание рук, в упоре лежа	36 раз	18 раз
Приседания за минуту	46 раз	25 раз
Поднимание туловища за минуту, лежа на спине, руки за головой, ноги зафиксированы	46 раз	36 раз

Реферат. Выполняют обучающиеся, освобожденные от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья, под руководством преподавателя, ведущего с ними занятия по дисциплине. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одного из разделов дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом строе.
2. Физическая культура в Средние века.
3. Физическая культура в период Нового времени.

4. Физическая культура в капиталистических странах в период до Второй мировой войны (и после).
5. Физическая культура в капиталистических странах в период после Второй мировой войны.
6. Физическая культура в России.
7. История международного спортивного движения (2-я половина XIX в.).
8. История развития легкой атлетики.
9. Обзор Олимпийских игр.
10. Понятия физической культуры, физического воспитания, физического развития, спорта.
11. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов.
12. Оценка физического развития, функционального и психического состояния.
13. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений.
14. Спонсорство и спорт.
15. Физические качества спортсменов
16. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
17. Аутогенная тренировка.
18. Раздумья о здоровье Н.М.Амосова
19. Биоритмология.
20. Физическая культура – условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов окружающей среды.
21. Взаимосвязь физической, умственной и творческой деятельности.

Зачет. Выставляется по совокупности выполненных контрольных нормативов, защиты реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

3. Шкалы оценивания результатов обучения **Оценивание результатов зачета**

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, выполнил контрольные нормативы. Тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, обучающийся логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся не справился с контрольными нормативами, допустил принципиальные ошибки при их выполнении. Тема реферата разработана на достаточно низком теоретическом уровне, обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны
здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт»

специалитета по специальности **54.05.02 Живопись**

специализация программы специалитета № 8 «Художник кино и телевидения,
художник комбинированных съемок»

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья

_____ А.Г. Коварский
(подпись)

«____» _____ 20____ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность
54.05.02 Живопись

Квалификация выпускника
Художник комбинированных съемок

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись».

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
5. Содержание дисциплины (модуля)	7
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	8
6. Лабораторный практикум	18
8. Самостоятельная работа студентов	18
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	51
9.1. Основная литература	50
9.2. Дополнительная литература	50
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	51
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение философии помогает студентам овладевать методологией творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных процессов в обществе и государственной культурной политики, формированию гражданской позиции будущих работников кино и телевидения.

Знакомство с философией позволит студентам осмыслить развитие человеческой мысли, познакомиться со взглядами крупнейших философов античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления, получить представление об основах общественной жизни и социальной антропологии.

Он позволяет вырабатывать у студента:

- понимание философии как методологии познавательно-теоретической деятельности человека;
- готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;
- целостное представление о картине мира, ее научных основах;
- умение философски анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной деятельности;
- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;
- готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;
- навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать информацию для решения проблем возникающих в профессиональной деятельности;
- навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы эвристических методов и приемов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 « Философия» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 2 курсе в 3-ем и 4-ом семестре. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 108 акад. ч. или 81 астр.ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих универсальных компетенций (УК):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи		
УК-6 Способен определить и	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного		

реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 ак. час. (81 астр. час)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64			34	30				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	8			2	6				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	экзамен				36				
Всего часов	108			34	74				

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая	Виды учебных занятий

		трудоем кость (в ч.)	Аудиторные занятия. в том числе		Самостоя тельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории	4	4		
2	Основные философские школы античности	14	14		2
3	Философия Средневековья	2	2		
4	Философия Возрождения	2	2		
5	Философия Нового времени	6	6		
6	Философия в век Просвещения	2	2		
7	Немецкая классическая философия	6	6		
8	Европейская философия после Гегеля	4	4		
9	Марксизм и марксистская традиция	4	4		2
10	Философия в России	4	4		2
11	Современная зарубежная философия	6	6		
12	Философия познания	2	2		
13	Человек, его деятельность и сознание	6	4		
14	Философское понимание общества и истории	6	4		2
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108	64		8

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, со способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни, анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса, анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции	Наименование тем	Содержание

нии(й)	дисциплины	
УК-1 УК-6	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории	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-1 УК-6	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-1 УК-6	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. Абельяр, Альберт Великий, Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.
УК-1 УК-6	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-1 УК-6	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. Трактат о причинности и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.
УК-1 УК-6	Тема 6. Философия в	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей.

	век Просвещения	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 III. 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-1 УК-6	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-1 УК-6	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-1 УК-6	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-предметной 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. Опредмечивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса. 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. Альтюссер. 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-1 УК-6	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-1 УК-6	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 «колонизации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности. Философия в ситуации постмодерна.
УК-1 УК-6	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-1 УК-6	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-1 УК-6	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 *attribuo*, 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: этим смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается

довольно часто и. интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод – способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология – совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения; познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.:

живой организм – особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Милетская школа - группа философов, живших в одном из крупных торговых центров Малой Азии – г. Милете и ставших родоначальниками философии античного общества (6 – 5 века до н. э.). Основатель М.ш. – Фалес. Огромной заслугой представителей М.ш. было то, что они первыми отказались от религиозно – мифологического объяснения мира и обратились к объяснению природы, исходя из нее самой. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для возникновения и развития европейской науки.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания.

Своеобразие античного М. обязана своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в

основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (*nominalis* – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (*nomine*), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческой деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский 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, введенный Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм - признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм - философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, 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 неустранимость плюрализма точек зрения и отрицает

возможность единого ("истинного") образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как "один из возможных" взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект идентичен совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт

смещения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (prīncipiūm – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в

Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция — (позднелат. — переворот.) — скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм — методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое — к свойствам частей, части — к специфике целого. Пример — технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) — философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание — категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода — возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической

установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. 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.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:159-18-У от 17.07.2018) и «Юрайт» (контракт №:130-18-У от 22.06.2018).

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2023.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М. : Культурная революция; Республика, 2012.
3. 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. История русской философии. Уч-к / Под ред. М.А. Маслина (любое изд.).
7. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии, 2016, № 10. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52
8. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2007.
9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М. : Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
10. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
11. Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб.: [Азбука-классика](#), 2009.
12. Фэн Ю. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2000.
13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. М.: Миф, 1993.
14. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006.

15. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. СПб.: Наука, 2000.

**10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

2. Философский портал <http://www.philosophy.ru/>

3. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>

4. Библиотека

Гумер

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

**11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)**

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSCBUPGRD 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**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Просмотры фильмов: визуальный образ кино (комбинированные съемки)»

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: Преподаватель Зайцева Н.Е.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 1014 от 13 августа 2020 года.

по специальности **54.05.02 Живопись**
по специализации **Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок.**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств

Протокол № 11 от «03» июня 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20___/20___ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	АННОТАЦИЯ	5
	ГЛОССАРИЙ	6
1	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	10
	1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	10
	1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО	10
	1.3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	11
2	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
	2.1 Организационно-методические данные дисциплины	12
	2.2 Содержание разделов дисциплины	12
	2.2.1 Структура дисциплины	12
	2.2.2 Тематический план курса	13
	2.2.3 Содержание дисциплины	13
3	ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
	3.1 Фонды оценочных средств	14
	3.2. Текущий контроль по дисциплине	14
	3.3 Промежуточная аттестация по дисциплине	14
4	УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ	15
5	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
6	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	17

АННОТАЦИЯ

«Просмотры фильмов: комбинированные съемки» - вариативная дисциплина в программе профессиональной подготовки художника кино и телевидения (художник комбинированных съемок) дающая возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин и дисциплин специализаций.

Цель дисциплины: знакомство с технологией компьютерной обработки кино- и видеоизображения, с перспективами развития синтеза движущихся изображений.

Задачи дисциплины: в процессе просмотров фильмов, специально подобранных для этой дисциплины, познакомить студентов с современными способами и технологией комбинированных съемок, а также с их изобразительными возможностями при применении в кино и телевидении.

Образовательные результаты:

После изучения дисциплины «Просмотры фильмов: комбинированные съемки» студент должен:

- иметь представление о широком многообразии комбинированных съемок (визуальных эффектов) в современном кинематографе, их использовании при решении изобразительных, постановочных и выразительных задач в современном кино и телевидении, тенденциях их развития в связи с цифровыми технологиями.

Специфика дисциплины, особенность ее структуры, своеобразие форм организации учебных (внеучебных) занятий.

По своей структуре курс состоит из практических занятий и самостоятельной работы студентов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Формы контроля, позволяющие оценить итоговые результаты – зачет.

Глоссарий

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.).

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального вида деятельности.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Примерная основная образовательная программа (ПООП). Примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Комбинированные киносъемки.

Комбинированные киносъемки (КМБС) – Приемы, способы и технологии съемок, позволяющие получить жизнеподобное изображение воображаемых объектов, картин, процессов и явлений, не существующих в реальности или

реализация которых прямой киносъемкой невозможна из-за организационных или финансовых ограничений.

К приемам КМБС относятся: обратная съемка, ускоренная, замедленная и покадровая съемки, «наплыв» прием «стоп-камера» и съемка камерой, установленной необычным образом.

К способам КМБС относятся в разнообразных вариантах: способы многократного экспонирования, способы проекционного совмещения, способы перспективного совмещения.

КМБС являются основой художественно-постановочного решения в фильмах исторических и фантастических жанров, могут стать основой изобразительного решения фильма, усилить выразительность снимаемого кадра. Для решения сложных изобразительно-постановочных задач обычно используются сочетания нескольких способов и приемов КМБС. Некоторые приемы КМБС используются как элемент кинематографического тропа, своеобразных кинематографических условных обобщений. Сегодня, большинство задач, решаемых КМБС, реализуются средствами компьютерных технологий с использованием специализированных программ.

Анимация.

Технологии и способы создания иллюзии движения, основанные на особенностях нашего визуального восприятия: при быстрой демонстрации изображений отдельных последовательных статичных фаз движения они воспринимаются как непрерывные, движущиеся.

В отечественном кино наряду с термином анимация широкое распространение имеет и термин мультипликация.

В кино различают анимацию классическую – рисованную и объемную и анимацию компьютерную. Рисованная анимация основана на покадровой съемке отдельных фаз (перекладок) движения рисованных объектов. В объемной анимации иллюзия движения предметов на экране получается благодаря определенному перемещению объемных предметов и покадровой съемке каждой фазы их перемещения.

Компьютерная анимация – производная от компьютерной графики. Компьютерные технологии внесли значительные изменения в технологии классической анимации, заменив многие этапы её производства, соединив их в смешанную технологическую цепочку.

Блуждающая маска. В пленочных технологиях - маска, накладываемая на изображение снятого объекта. Её размеры, форма и траектория движения точно

совпадают со снятым изображением (отсюда и название). Блуждающая маска позволяет избежать просвечивания объектов снимаемых многократным экспонированием.

Морфинг. Полное или частичное, плавное и непрерывное изменение формы, размеров, фактуры и цвета изображения отдельных объектов в кадре с сохранением траектории их движения.

Система контроля движения. Роботизированное устройство для съемок с движения. Представляет собой самодвижущийся по рельсам операторский кран, снабженный панорамной головкой с системой стабилизации.

В процессе организации съемки система датчиков обеспечивает запись и хранение информации о траектории движения съемочной камеры. В процессе съемки движение и управление камеры происходит автоматически по выработанной при подготовке программе, с точным и многократным повторением всех движений. В современных системах камера может двигаться по 13 осям с одновременным регулированием параметров съемки.

Система позволяет вести отдельные съемки различных объектов с точным, повторением движения при каждой из них, получая полное синхронное повторение всех элементов движения, с возможностью изменять масштаб перемещения камеры без изменения её траектории.

Ригг. Дополнительные устройства и приспособления на съемочную камеру, расширяющие её функциональные возможности.

Система контроля движения. Роботизированное устройство для съемок с движения. Представляет собой самодвижущийся по рельсам операторский кран, снабженный панорамной головкой с системой стабилизации.

В процессе организации съемки система датчиков обеспечивает запись и хранение информации о траектории движения съемочной камеры. В процессе съемки движение и управление камеры происходит автоматически по выработанной при подготовке программе, с точным и многократным повторением всех движений. В современных системах камера может двигаться по 13 осям с одновременным регулированием параметров съемки.

Система позволяет вести отдельные съемки различных объектов с точным, повторением движения при каждой из них, получая полное синхронное повторение всех элементов движения, с возможностью изменять масштаб перемещения камеры без изменения её траектории.

Эффект физический. Организация и использованием реальных предметов и объектов для съемок экстремальных процессов и явлений с участием или без участия исполнителей. В отечественной транскрипции такого рода съемки с участием исполнителей - каскадеров носят название трюковых.

Эффект специальный. Организация и создание специально для съемки объектов, отдельных предметов, процессов и явлений для получения в результате жизнеподобных изображений и картин не существующих в физической реальности.

Эффект визуальный. Совокупность приемов, способов и технологий съемки, а также приемов и способов последующей компьютерной обработки снятого изображения и создания виртуальных изображений для получения изображения картин процессов и явлений, не существующих в реальности или их прямая съемка связана с большими организационными или финансовыми трудностями.

Сепарация изображения. Выделение какой либо части из изображения. Различают: Сепарацию по цвету, когда вычитается какой-либо цвет (способы цветного экрана). Сепарация по яркости, когда вычитают самые темные (способ люмакей) или самые яркие части изображения. Сепарация по контуру, когда используемое в дальнейшем изображение оконтуривается, а оставшиеся части изображения убирают компьютерной ретушью. Такого рода сепарация может осуществляться или вручную, или с помощью специальной программы, способной отслеживать все перемещения оконтуреваемого объекта. Способ используется при соединении нескольких изображений снятых в разное время и в разном месте.

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины

В рамках общей профессиональной подготовки художника кино и телевидения (художник комбинированных съемок) курс «Просмотры фильмов: комбинированные съемки» ставит перед собой задачи:

- получение выпускником исчерпывающих знаний и определенных практических навыков в классических и современных способах и технологиях создания визуальных эффектов на киноплёнке и на цифровом носителе, применительно к его дальнейшей, профессиональной деятельности;
- знакомство с технологией компьютерной обработки кино- и видеоизображения, с перспективами развития синтеза движущихся изображений;
- выработка навыков эвристического мышления при решении изобразительных и технологических задач, стоящих перед оператором, в условиях ограниченных средств, для их решения.

Комбинированные съемки (визуальные эффекты) – особая область творческо-производственной деятельности кинооператора в кино и телевидении, основанная на использовании специальных приемов и способов съемки, особых методик проведения киносъёмочного процесса с включением в него компьютерных технологий.

Целями изучения дисциплины являются: овладение знаниями, навыками и умением активного творческого освоения и практического использования изобразительных, постановочных и выразительных возможностей комбинированных съемок при создании аудиовизуальных произведений.

1.2 Место дисциплины в образовательной программе.

«Просмотры фильмов: комбинированные съемки» - дисциплина федерального компонента Государственного образовательного стандарта высшего образования 54.05.02 Живопись – одна из вариативных дисциплин в

программе профессиональной подготовки художника кино и телевидения (художника комбинированных съемок).

В соответствии с учебным планом: данная дисциплина преподаётся: - студентам очного отделения 5-го курса в 9-ом семестре в объёме 72 часа (2 зет.), из них: практических – 36, СРС – 36. Форма контроля: зачет.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации *«Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)»* в процессе освоения дисциплины на базе приобретенных знаний и навыков должен обладать следующими компетенциями:

способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);

способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении (ПСК-8.2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление о широком многообразии комбинированных съемок в современном кинематографе, их использовании при решении изобразительных, постановочных и выразительных задач в современном кино и телевидении, тенденциях их развития в связи с цифровыми технологиями.

знать: о творческих и технологических принципах организации и проведения комбинированных съёмок при использовании цифровых технологий, их значение и экономическую целесообразность;

уметь: разбираться в изобразительных особенностях кино и телепроизведения; давать квалифицированную оценку операторской работе;

Работа с УМК												
Создание проекта, эссе, реферата и др.												
Форма итогового контроля: Зачет												
Всего часов	76									76		

2.2.2 Тематический план курса

Наименование тем		Очная форма обучения *			
		Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
		Лекции и	Практ. Сем.	Самостоятельная работа	Всего часов по теме
1.	Ранний кинематограф. Ж. Мельес, У. Портер.		2	2	8
2.	Разнообразие визуально технологического подхода. Просмотр и разбор фильма «Хранитель времени» М. Скорсезе		2	2	16
3.	Фильм «Гравитация» А. Куарон. Полная превизуализация, новые технологии.		2	2	4
4.	Фильм «Интерстеллар» К. Нолана. Научно-популярное кино современности. Перспективы развития жанра		2	2	8
5.	Просмотр и обсуждения фильма «Турецкий гамбит» Д. Файзиев. Единство художественно-		2	2	4

	стилистического решения.				
6.	Просмотр и обсуждения фильма «5 элемент» Л. Бессон. Космический экшн без космоса. Наследие «Бегущего по лезвию» и «Космической одиссеи»		2	2	4
7.	Просмотр и обсуждения фильма «Алита: боевой ангел» Р. Родригес. Simulcam и performance capture. Адаптация графического романа		2	2	4
8.	Просмотр и обсуждения фильма «Алиса в Стране чудес» Т. Бертон. Адаптация романа, авторское прочтение.		2	2	4
9.	Цифровое и аналоговое пространство на экране и трансцендентальность. Фильм Л. И Л. Вачовски «Матрица»		2	2	4
10.	Принципы работы Г. Дель Торо с пространством и образами фильм «Лабиринт Фавна»		2	2	8
11.	Фильм «Шрек» как «антидисней»		2	2	8
12.	Пиксар и Дисней. Компания с миссией. Фильм «Головоломка»		2	2	
13.	Миниатюры в современном авторском фильме. У. Андерсон «Отель Гранд Будапешт»		2	2	
14.	Нецифровые технологии, как способ контекстуального повествования «Звездные войны. Скайуокер. Восхождение» Дж.Дж. Абрамс		2	2	

15.	Авторское кино и визуальное повествования. Некоторые технологические аспекты фильма «Дюна» Д. Вильнев		2	2	
16.	Романная структура современного сериала и фигура автора в нем.		2	6	
17.	Автор и франшиза. «Гарри Поттер и узник Азкабана» А. Куарон.		2	2	
	Итого по курсу:		34	38	72

2.2.3 Содержание дисциплины

Практический блок

Практический блок представляет собой просмотры фильмов по вышеуказанным темам и их обсуждение.

Раздел 3. Формы контроля по дисциплине.

3.1 Фонды оценочных средств

В критерии оценки при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Оценка «зачтено» ставится за полный грамотный ответ.

Оценка «не зачтено» ставится за:

- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка.

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

- технологическая карта изучения дисциплины:

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации

Присутствие и участие в практических занятиях	50	50
Готовность к обсуждению на основе самостоятельной работы студента	25	50
ИТОГО	75	100

3.2 Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.3 Промежуточная аттестация.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. По итогам курса проводится семинар с обсуждением проблем современного кино и комбинированных съемок в нем по следующим вопросам:

1. Какие подходы существуют к технологической стороне решения фильмов у современных режиссеров кино. (назвать несколько авторов, демонстрирующих принципиально разные подходы?)
2. Роль превизуализации в современном высокотехнологическом кино
3. Жанр научно-популярного кино. История и перспективы развития
4. Комбинированные съемки и компьютерная графика в российском кино
5. Технологии «Performance capture» в современном кино. Примеры.
6. Фильм о космосе. Фильмы, повлиявшие на развитие визуальной культуры.
7. Художник и авторский фильм в условиях современного высокотехнологичного кино
8. Цифровое пространство, как художественная реальность, влияние трансцендентального кино Вачовски на современный кинематограф.

9. Пластический грим и реальные декорации роль в визуальном решении современного фильма.
10. Тенденции в современных анимационных технологиях.
11. Работа с макетами и миниатюрами в современном кино
12. Нецифровые технологии в современном кино. Перспективы использования.
13. Визуальное повествование и «медленное» кино.
14. Современная сериальная культура. Отличия телевизионного и платформенного сериала.
15. Автор в условиях современных франшиз.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература: –

Плужников Б.Ф. «Искусство комбинированных съемок» М. Искусство 1984г.

Теракопьян М.Л. «Нереальная реальность» М. Материк 2007г.

Хлыстунова В.С. «Спецэффекты в зарубежном кинематографе» С. Пб. РИИ. 2012.

Дополнительная литература:

Журнал «Media Vision».

Журнал «Синефекс».

Список рекомендуемых интернет-источников:

WWW/ kino mir/ ru

Mir 3D/

Запросы в поисковой системах интернета: «Визуальные эффекты в кино» и «Специальные эффекты в кино».

Список кинофильмов по программе **«Просмотры фильмов: комбинированные съемки»**

1. Алов А., Наумов В. «Бег»
2. Бондарчук С. «Война и мир» 1—4 серии

3. Быков Р. «Нос»
4. Гайдай Л. «Кавказская пленница».
5. Зархи А. «Высота»
6. Захаров М. «Формула любви»
7. В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
8. Птушко А. «Садко»
9. Тарковский А. «Солярис»
10. Тарковский А.«Зеркало»

Зарубежные фильмы:

1. Гор Вербински «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006).
2. Питер Джексон «Кинг Конг» (2005).
3. Сэм Рэйми «Человек-паук 2» (2004).
4. Питер Джексон «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003).
5. Питер Джексон «Властелин колец: Две крепости» (2002).
6. Питер Джексон «Властелин колец: Братство кольца» (2001).
7. Ридли Скотт «Гладиатор» (2000).
8. Лана Вачовски «Матрица»(1999).
9. Винсент Уорд «Куда приводят мечты» (1998)
10. Джеймс Кэмерон «Титаник» (1997)
11. Роланд Эммерих «День независимости» (1996).
12. Крис Нунен «Бэйб: Четвероногий малыш» (1995).
13. Роберт Земекис «Форрест Гамп» (1994).
14. Парк Юрского периода Jurassic Park (1993).
15. Куарон Альфонсо «Гравитация» (2013).
16. Куарон Альфонсо «Узник Азкабана» (2004)
17. Дель Торо Гильермо «Лабиринт Фавна» (2006).
18. Кэмерон Джеймс «Аватар» 2009
19. Нолан Кристофер «Начало» (2010);
20. Нолан Кристофер «Интерстеллар» (2014);

21. Файзиев Джаник «Турецкий гамбит» (2005);
22. Андерсон Уэс « Отель Гранд Будапешт» (2014)

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств для чтения лекций и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Видеомаягнитофон -1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека
11. Просмотровые залы
12. Учебно-методический кабинет
13. Папки для хранения эскизов

6. Методические указания обучающимся

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Проработать вопросы практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ **2023 г.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

54.05.02 – Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Автор, составитель: доктор философских наук, профессор
Н.Б.Маньковская.

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г., по направлению подготовки **54.05.02 – Живопись** — Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...	4
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	26
3.1. Список учебной литературы.....	26
3.1.1. Основная литература.....	26
3.1.2. Дополнительная литература	27
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	31
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	32
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	32

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 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.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- ознакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- дать представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней, основных этапах развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-м и 8-м семестрах на базе таких дисциплин, как «Философия», «История России», является методологической по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство.

1.3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций УК-5, УК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их

	социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):		58	30	28
Теоретический блок:				
Лекции		58	30	28
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		–		
Самостоятельная работа:				
Теоретический блок:		8	6	2
Форма промежуточной аттестации – зачет		6	–	6
ИТОГО:	Акад. час.	72	36	36
	З. е.	2	1	1

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Количество часов			
	Всего	лекции	практ.	СРС
4-й курс, 7-й семестр				
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ	4	4	–	–
Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»	2	2	–	–
Тема 2. Эстетическое знание и его формы	2	2	–	–
Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ	32	26		6
Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды Древнего Востока	2	2	–	–
Тема 4. Античная эстетика	2	2	–	–
Тема 5. Эстетика Средневековья	2	2	–	–
Тема 6. Эстетика Возрождения	4	4	–	–
Тема 7. Эстетика классицизма	2	2	–	–
Тема 8. Эстетика Просвещения	2	2	–	–
Тема 9. Эстетика романтизма	2	2	–	–
Тема 10. Немецкая классическая эстетика	4	4	–	–
Тема 11. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.	4	2	–	2
Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.	4	2	–	2
Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.	4	2	–	2
Итого за 4-й курс, 7-й семестр	36	30	–	6
4-й курс, 8-й семестр				
Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ	8	8	–	–
Тема 14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.	4	4	–	–
Тема 15. Основные эстетические категории	4	4	–	–
Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО	14	12	–	2
Тема 16. Теоретические проблемы художественного творчества	4	4	–	–
Тема 17. Искусство как эстетический феномен	6	4	–	2
Тема 18. Виды искусства	4	4	–	
Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	8	8	–	–
Тема 19. Эстетика, природа, экология	4	4	–	–

Наименование разделов, тем	Количество часов			
	Всего	лекции	практ.	СРС
Тема 20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика	4	4	–	–
Итого за 4-й курс, 8-й семестр	30	28	–	2
Промежуточная аттестация – зачет	6			
ИТОГО:	72	58	–	8

2.3. Содержание дисциплины

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 неклассики.

Эстетическое как наиболее общая категория эстетики, посредством которой обозначается ее 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,

пойэсис, 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 течет и изменяется»; «природа любит скрываться». Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты.

Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония.

Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, ее бытийственный характер. Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий; живопись – «наводнительница теней». Платоновская «пещера». Боговдохновенность художественного творчества: идея «трех колец». Две музы – упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов.

Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель - вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность). Теория искусства. Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, об эстетическом восприятии как радости узнавания. Теория эстетического воспитания. Музыкальная эстетика. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов. Неясные места в эстетике Аристотеля и особенности их трактовок в последующие эпохи.

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». Смещение жанров: «мещанская трагедия». Художественная правда. Проблема народности искусства. Различение прекрасного и возвышенного. «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» Г.-Э. Лессинга Разграничение живописи и поэзии: литературные приоритеты. Теория литературы и теория драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Смещение высокого и низкого жанров. Теория естественного эстетического вкуса.

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. Стилиевые 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. Либи́до. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос.

Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма.

Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эроте 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. Батай. 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).

Тема 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.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

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
5. Кривцун О. Эстетика. – М., 2000.
6. Никитина И.П. Эстетика: Учебник для бакалавров/ 2-е изд. – М., 2012.
7. Платон. Сочинения. 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
8. Платон. Сочинения. Часть 2 (Критон. Федон. Менон. Горгиас. Алкивиад первый. Алкивиад второй) [Электронный ресурс] СПб.: Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47039
9. Платон. Сочинения. Часть 4 (Федр. Пир. Лизис. Иппиас больший. Менексен. Ион. Феаг. Соперники. Иппарх) [Электронный ресурс] СПб.: Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47040.
10. Платон. Сочинения. Часть 5 (Филеб. Кратил. Теэтет) [Электронный ресурс] СПб.: Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47041

Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. – СПб, 2000.
2. Базен А. Что такое кино? – М., 1972.
3. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. – М., 1968.

4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. – М., 1997.
5. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
6. Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. – М., 1986.
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М., 1996.
8. Бергсон А. Смех. – М., 1992.
9. Буало Н. Поэтическое искусство. – М., 1957.
10. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie 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-е 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, 2023. –
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 тт. – 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 тт. – 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 тт. – 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 тт. – М., 1962-1970.
46. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х тт. – М., 1978.
47. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. – М., 2009.
48. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х тт. – М., 1974.
49. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х тт. – М., 1990.
50. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х тт. – 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 тт. – 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.

3.2.Справочные издания

1. Античная философия. Энциклопедический словарь. – М., 2011.
2. Культурология. XX век. Энциклопедия. Тт. 1, 2. – М., 2007.
3. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. – М., 2003.
4. Новая философская энциклопедия. В 4-х тт. /Изд. 2-е. – М., 2010.
5. Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. – М., 2003.
6. Энциклопедия романтизма. – М., 2001.

3.3. 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 доступе 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>

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс», «Лань», «Юрайт».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

54.05.02 – Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Автор, составитель: доктор философских наук, профессор Н.Б.Маньковская.

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г., по направлению подготовки **54.05.02 – Живопись** — Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	4
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	26
3.1. Список учебной литературы.....	26
3.1.1. Основная литература.....	26
3.1.2. Дополнительная литература	27
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	31
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	32
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	32

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.03), ее изучение осуществляется на 4 курсе, в 7 и 8 семестрах. Объем дисциплины – 2 зач.ед., что составляет 72 академических часа или 54 астрономических часа.

«Эстетика» как методологическая дисциплина по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство, изучается на базе таких дисциплин как философия, история, религиоведение, киноведение, драматургия, история изобразительного искусства, история русской и зарубежной литературы, история и теория театрального искусства и музыки и др.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учёбе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 ак.час. (54 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	58							30	28

Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	8								8
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	6							Зачёт 6	
Всего часов	72							36	36

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудое мкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			СРС
		лекции	Семина рские заняти я	Лаборат орные занятия	
3 курс, 5 семестр.					
Раздел 1. Предмет эстетики					
1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»		2			
2. Эстетическое знание и его формы		2			
Раздел 2.История эстетики					
3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды древнего Востока		2			
4. Античная эстетика		4			
5.Эстетика Средневековья		2			
6. Эстетика Возрождения		4			

7. Эстетика классицизма		4			
8. Эстетика Просвещения		2			
9. Эстетика романтизма		2			
10. Немецкая классическая эстетика		4			
11. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.		2			
12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.		2			
13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.		4			
3 курс, 6 семестр.					
Раздел 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание					
14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.		4			
15. Основные эстетические категории		4			
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
16. Теоретические проблемы художественного творчества		2			
17. Искусство как эстетический феномен		4			
18. Виды искусства		4			
Раздел 5. Эстетическая культура					
19. Эстетика, природа, экология		2			
20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика		2			
Итого:	66	58			8

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Эстетика» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование тем дисциплины	Содержание

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ		
УК-5; УК-6	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 неклассики. Эстетическое как наиболее общая категория эстетики, посредством которой обозначается ее предмет; как метакатегория, являющаяся для данной области знания системообразующей.
УК-5; УК-6	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		
УК-5; УК-6	<i>Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды Древнего Востока</i>	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.
УК-5; УК-6	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 течет и изменяется»; «природа любит скрываться». Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты. Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония. Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, ее бытийственный характер. Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий; живопись – «наводнительница теней». Платоновская «пещера». Боговдохновенность художественного творчества: идея «трех колец». Две музы –

		упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов. Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель - вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность). Теория искусства. Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, об эстетическом восприятии как радости узнавания. Теория эстетического воспитания. Музыкальная эстетика. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов. Неясные места в эстетике Аристотеля и особенности их трактовок в последующие эпохи. 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.
УК-5; УК-6	Тема 5. Эстетика Средневековья	Преимственность и различия между античной и христианской эстетикой. Христианская вера как доминанта эстетического сознания. Аллегоризм и символизм как системообразующие признаки средневекового искусства (готика, иконопись, духовная музыка, рыцарская поэзия, куртуазные романы, городская литература, фавлю). Проблема авторства. «Неписаная теория» и ученая эстетика. Классификация искусств. Философско-эстетические различия между ранним и поздним Средневековьем. Противоборство неоплатонической и аристотелистской тенденций: францисканцы и доминиканцы. Христианские мифы и

	персонажи в мировой художественной культуре. 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.
УК-5; УК-6	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 всепобеждающего 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.
УК-5; УК-6	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.
УК-5; УК-6	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.
УК-5; УК-6	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. Стилиевые 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.
УК-5; УК-6	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. Полемка 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, действенность искусства. Проблемы художественной типизации.
УК-5; УК-6	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.
УК-5; УК-6	Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI века	Проблемы эстетики и искусства в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм. Эстетические взгляды Г.В. Плеханова. Русская религиозно-философская эстетика. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева: искусство как свободная теургия; софиология и учение о духовно-прекрасном. Эстетика русского символизма (А. Белый, В.И. Иванов, А.А. Блок). Философия космизма и ее эстетические аспекты (Н.Ф. Федоров). Эстетика русского экзистенциализма (Н.А. Бердяев). Эстетика русского авангарда (К. Малевич, В.В. Кандинский). Религиозно-антропологическая эстетика П.А. Флоренского. Историко-философская эстетика А.Ф. Лосева. Культурологическая эстетика М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая эстетика Ю.Б. Лотмана. Советская эстетика и искусство социалистического реализма.
УК-5; УК-6	Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI века	Художественно-эстетические тенденции середины XIX века Эстетика позитивизма (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве. Эстетика философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель). Эстетика позднего романтизма (Г. Спенсер, Дж. Рескин) и художественная практика конца XIX в. (прерафаэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты). Неклассическая эстетика Модернизм Характерные признаки неклассики в эстетике и искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное. Психоаналитическая эстетика. Классический фрейдизм. Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в эстетической теории З. Фрейда. Я и Оно. Либи́до. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма. Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные

	и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). Специфика американского неотрейдиизма. Г. Маркузе об эросе и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе. Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и неотоцизм. 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 кроочества 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		
УК-5; УК-6	Тема 14. <i>Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания</i>	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.
УК-5; УК-6	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 нонклассики: абсурд, ризом, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.
Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО		
УК-5; УК-6	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.
УК-5; УК-6	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 techne, 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.
УК-5; УК-6	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 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		
УК-5; УК-6	Тема 19. <i>Эстетика, природа, экология</i>	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).
УК-5; УК-6	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.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аристотель Об искусстве поэзии [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027
2. Бычков В.В. Эстетика. М., 2016.
3. Гегель Г. Эстетика. Том I,II [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013.
Режим доступа Т I: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5915
Режим доступа Т II: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5916
4. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5921 Кривцун О. Эстетика. М., 2000.

5. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 2-е изд. М., 2012.
6. Платон Сочинения Платона Часть 1 (Протагор. Эвтидем. Лахес. Хармид. Иппиас. Эвтифрон. Апология Сократа) [Электронный ресурс] . СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47038
7. Платон Сочинения Платона Часть 2 (Критон. Федон. Менон. Горгиас. Алкивиад первый. Алкивиад второй) [Электронный ресурс] Пб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47039
8. Платон Сочинения Платона Часть 4 (Федр. Пир. Лизис. Иппиас большой. Менексен. Ион. Феаг. Соперники. Иппарх) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47040.
9. Платон Сочинения Платона Часть 5 (Филеб. Кратил. Теэтет) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47041

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс», «Лань», «Юрайт».

3.1.2. Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.
2. Базен А. Что такое кино? М., 1972.
3. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
5. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
6. Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. М., 1986.

7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
8. Бергсон А. Смех. М., 1992.
9. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
10. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie 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, 2023. 608 с., илл.
18. Герасимов С.А. Собрание сочинений. В 3-х т. М., 1999.
19. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
20. История эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1985-1990.
21. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
22. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
23. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
24. Искусство классицизма. М., 1994.
25. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
26. История отечественного кино. М., 2005.
27. Камю А. Избранные произведения. М., 1993.
28. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.

29. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
30. Кривцун О.А. Психология искусства. М., 2015.
31. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М., 2008.
32. Кроче Б. Эстетика. М., 2000.
33. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
34. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
35. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
36. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
37. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. I-VIII. М., 1963-1992.
38. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.
39. Малевич К. Собр. соч. в 5 т. Т.1-2. М., 1995-1998.
40. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М., 2016.
41. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
42. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
43. Новые аудиовизуальные технологии. М., 2005.
44. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
45. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1962-1970.
46. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х т. М., 1978.
47. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
48. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
49. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
50. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
51. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
52. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
53. Спор о древних и новых. М., 1985.
54. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.

55. Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
56. Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
57. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
58. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
59. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
60. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
61. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М., 1958.
62. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
63. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. М., 2012.
65. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. М., 2013.
66. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. М., 2014.
67. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
68. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
69. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
70. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.
- Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
- Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.
- Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.
- Энциклопедия романтизма. М., 2001.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

2. Текстовые источники по курсу «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.

- Просветительский проект «Арзамас. Академия»: <http://arzamas.academy>

- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступа 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использований 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>

- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>

- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/inde..>

- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>

- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive

- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://1.usa.gov/1eDsUAp>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русского изобразительного искусства»

54.05.02 – Живопись (уровень специалитета)

Квалификация выпускника

№ 8 Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок

Форма обучения

Очная

Москва, 2023

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза Художников Москвы.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г по направлению подготовки 54.05.02 – Живопись (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств
Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	3
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	3
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	17
<u>7. Семинары</u>	17
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	17
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	19
9.1. Основная литература.....	19
9.2. Дополнительная литература.....	19
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	31
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	32
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	32

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» ставит целью развитие способности к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.Б.08).

Объем дисциплины – 10 зач.ед., что составляет 360 академических часов или 270 астрономических часов. Дисциплина преподается на 3, 4, 5 курсах. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих профессиональных компетенций:

способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3)

способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5)

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7).

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-3 Способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов	Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры
	Уметь: соотносить отдельные факты и общие явления истории искусства, осмыслять свою деятельность в контексте историко-культурных реалий, понимать ее культурную значимость, критически осмыслять получаемую информацию в области истории искусства, вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, формировать и излагать собственные суждения по тем или иным вопросам культуры, вести диалог
	Владеть: искусствоведческой терминологией навыками искусствоведческого анализа произведения искусства, навыками аргументированного суждения по актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности
ПК-5 способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры
	Уметь: выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте
	Владеть: методами анализа явлений общественной и индивидуальной жизни с точки зрения ценностных ориентаций общества, его эстетических потребностей и духовных состояний
ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей	Знать: многообразие ценностных ориентаций в современном мире, общечеловеческие ценности, традиционные и современные ценности, связь творческой деятельности с эстетическими и духовными потребностями, опираться на базовые ценности мировой культуры в своей деятельности, отстаивать гуманистические принципы жизни и профессиональное достоинство, придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
	Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах

выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения, использовать в своей творческой практике знания основных произведений зарубежного искусства и культуры
	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		5	6	7	8	9	А		
Работа с преподавателем (контактные часы):	202								
Теоретический блок:									
Лекции	152	36	32	34	16	18	16		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	50				16	18	16		
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	122	27	40	2	13	18	22		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости									
Форма промежуточной аттестации	36		зач		зач		36 Э		
Всего часов	360	63	72	36	45	54	90		

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	16	8	2		6
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	20	10	2		8
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	20	10	2		8
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	20	10	2		8
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	18	10	2		6
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	18	10	2		6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	20	10	2		8
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.	20	10	2		8
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение.	20	10	2		8
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	20	8	4		8
Тема 11. Русское	20	8	4		8

искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.					
Тема 12. Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.	24	12	4		8
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	26	14	4		8
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.	22	8	6		8
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период.	20	8	4		8
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	20	6	6		8
ИТОГО	324	152	50		122

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных

особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 1.</u> Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 2.</u> Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	Роль религии и церкви с средневека. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 3.</u> Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в Чернигове, Рязани, Смоленске, Волыни и появление других архитектурных школ. Общерусский тип культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде и др. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбровский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладного искусства. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей.

		Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов – очагов культуры. Уничтожение культурных ценностей. Прекращение каменного зодчества. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Попытки восстановления деревянного строительства и ремонт каменных храмов. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове). Станковая живопись как ведущий вид искусства. Становление и развитие художественных школ Новгорода, Ростова, Ярославля, Твери, Пскова. Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы живописи.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	Складывание основы русской народности. Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности. Градозащитная семантика храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание “высокого иконостаса”. “Троица” Андрея Рублева. Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и

		“Морозовского Евангелия”. Замена “звериного” стиля балканским и нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 6.</u> Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах. Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе). Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 7.</u> Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах. Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений

		(палата княжеского дворца в Угличе). Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 8.</u> Искусство России на пороге Нового времени.	Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в. Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с.Красное и др. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове). Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске. Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство». Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского». Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вязьмах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др. «Строгановская» школа – произведения Прокопия

		Чирина, Истома Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 9.</u> Русское искусство XVIII в.	Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового времени. Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство. Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центры России XVIII века. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века: Петровское время, середина XVIII в. , вторая половина XVIII в. Проблема стиля. Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 10.</u> Русское искусство первой четверти XVIII в. Русское искусство середины XVIII в.	Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре. Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравак. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве. А.Шхобенк, П.Пикарт, А.Ф.Зубов, И.Ф.Зубов. Жанровое разнообразие гравюры. Потребность в

		становлении скульптуры как вида искусства. Отсутствие собственных кадров. Ввоз скульптуры и приглашение иностранных ваятелей. Роль аллегорий в петровском искусстве. Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в. Традиции
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 11.</u> Русское искусство второй половины XVIII в.	Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия. Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве. Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй

		половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конц XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 12.</u> Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Тема 14. Искусство первой половины XIX в.	Введение в тему «Русское искусство XIX» века. Периодизация. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий художественный процесс. Виды и жанры, проблемы стиля (классицизм, романтизм, реализм). Музейные и частные собрания (ГТГ, ГРМ). Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г. Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампи́р 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 ампи́р. 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 ампи́рном искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. Декорации Адмиралтейской коллегии. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф.Толстой. Роль наследия в скульптуре классицизма. Медали в память войны 1812 г. Барельефы. Позднеромантические стилизации. Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт. Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в

		академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев, А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампиризм в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др. Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 13.</u> Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпеи» 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.Виллевальде, 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. Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Работы В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино. Основные художественные

		группировки в конце XIX – начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел выставке в Париже 1900 г. Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн. Скульптура конца XIX - начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. Станковые и монументальные работы П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева, Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве художника. Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость творчества Малявина к стилистике модерна. Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический

		архитектурный пейзаж А.М.Васнецова. Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов. Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и 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. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его художественной системы. Борисов-Мусатов - яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 14.</u> Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.	Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-

		декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича. Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг. Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд. Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество “беспредметников” В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным “четвертого измерения”. Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение “Синий всадник”. Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи “Ступени. Текст художника”. Планетарное назначение искусства. Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового “яркого стиля жизни”. Архитекторы авангарда как составители “проектов грядущего счастья”. Преображение мира по законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин., М.Я.Гинзбург. Главное предложение авангарда – схема создания нового человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ. Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение

		художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные принципы и новая конструкция мира. Проект “Башни III Интернационала» В.Б.Татлина. Художник как «инициативная единица». Образ математически выверенной гармонии. Новая единица искусства – «проун» (проект утверждения нового Л.М.Лисицкого). Группа витебских художников «Уновис» (утвердители нового искусства). Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда. История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства». Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Лениниана И.И.Бродского. Бытовые темы картин Е.М.Чепцова. Батальная живопись М.Б.Грекова. Портреты С.В.Малютина и Г.Г.Ряжского. Новое общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны. Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули. Создание в 1925 г. ОСТ (Общества художников-станковистов): А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров, С.А.Лабас, А.Н.Самойлов, руководитель Д.Штеренберг. Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.). Художественные общества союзных республик: на Украине - АХЧУ, АРМУ, ОСМУ, в Белоруссии, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Выставка «Искусство народов СССР» в 1927 г. Роль АХРР в объединении советских художников и распространении искусства в массы. Распад к 1931 г. ОСТ, ОМХ, «4 искусства». Создание Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Борьба за «чистоту пролетарского искусства». Ликвидация РАПХ в 1932 г.

		Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонин, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонин и др. Московская школа ксилографии В.Фаворского. Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер). Развитие советской скульптуры 20-х гг. «Революционная романтика» И.Д.Шадр. «Булыжник – оружие пролетариата, 1905 год». Увековечение памяти вождя – работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гельфрейх, С.Меркуров. Портретная скульптура А.Голубкиной, В.Домогацкий, Я.Николадзе, С.Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 – 1932 гг. «Советский конструктивизм» 20-х гг. Дворец труда в Москве и др. общественные здания в Москве и Ленинграде братьев Весных. Работа А.Щусева над Мавзолеем Ленина. Конкурс здания Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма. Русское искусство в условиях эмиграции. Русский дом искусств в Берлина 20-х гг. Художественная школа А.П.Архипенко в Америке. Артель русских художников в Нью-Йорке. Персональные выставки Б.Д.Григорьева, А.П.Архипенко, Д.Д.Бурлюка, Е.Дукеля, Н.Фемина, А.Маневича. Объединения художников-эмигрантов – «Общество русских художников», группа «Через». Выставки художников-эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество М.Шагала в эмиграции «Парижская школа». Восприятие авангарда как механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х гг. Возобновление «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И. Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк). Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма».

		Формирование многонационального советского искусства. «15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма (1937), «Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Введение Сталинских премий. Организация Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939-1940).. Создание работ о «вожде народов» В.Ефанова и Г.Шегалю, о «колхозном счастье» С.Герасимова и А.Пластова. Ведущий художник - Б.Иогансон, Лауреаты Сталинских премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др. Праздничная жизнь 30-х гг. в работах Ю.Пименова, Дейнеки. Монументальная живопись А.Дейнеки, Е.Лансере, В.Фаворского, А.Гончарова, Л.Бруни. Школа Филонова. Эпический образ Родины в работах Н.Крымова, А.Куприна, А.Лентулова. Ритмы современности в работах Г.Нисского.. Расширение пейзажа как жанра. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина. Скульптура 30-х годов: М.Манизер, А.Матвеев, Я.Николадзе, С.Лебедева. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Школа графиков Фаворского. Иллюстрации А.Гончарова. Офорты и литографии Г.Верейского..Иллюстрации Д.Шмаринова, Е.Кибрика, С.Герасимова, Кукрыниксов, К.Рудакова, Н.Тырсы и др.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 15.</u> Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период .	Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический - Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листов («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка, портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грабарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и

		тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич). Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. Закрытие музея нового западного искусства (1948). Тема войны в «бытовом ключе» (Ю.Непринцев, В.Костецкий, А.Лактионов). Развитие историко-революционного жанра (Б.Иогансон, Ю.Тулин, Б.Угаров). Основная тема бытового жанра – мирный труд (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов). Пейзаж в гармонии с человеком в работах Н.Ромадина, Ю.Подляского, Я.Ромаса, А.Грица. Развитие натюрморта и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в связи с восстановлением разрушенных городов. Ее внедрение в интерьеры и экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена ведущих мастеров – Дейнеки, Фаворского, П.Корина. Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков. Политическая карикатура Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.Верейского. Натюрморты В.Конашевича. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов. Иллюстраторы русской классики – А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский и др. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль. «Перекуем мечи на орала» Вучетича. Памятник Юрию Долгорукову в Москве (С.Орлов, А.Антропов, Н.Штамм). Памятник А.С.Пушкину в Ленинграде (М.Аникушин). Массовое жилищное строительство – основная задача архитектуры. Новые материалы. Проекты новых городов. Строительство высотных домов в Москве. Открытие Академии художеств СССР (1947 г.).
ПК-3, ПК-5, ПК-7	Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в	Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель». Первый Всесоюзный съезд советских художников. Всесоюзная художественная выставка 1957 г. Появление новых имен в 60-е гг.: Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын и др. Выход журналов «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник». Обмен выставками с социалистическими странами. Продолжение борьбы с буржуазной идеологией. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов и др.) – мифологизация коллектива. Развитие жанра портрета,

		автопортрета. Восприятие современности через камерность (Т.Яблонский, Д.Жилинский). Обращение к историческому жанру для переосмысления судеб России (Г.Коржев, В.Попков, Т.Яблонская). Многочастность произведений. Развитие пейзажа: северного (Никонов, Андронов, Стожаров), философского (Е.Зверьков, Н.Ромадин), городского (Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова), концепционного (В.Сидоров). Обращение к ретроспекции. Продолжение традиций русского авангарда (И.Калинин, В.Сидур). Выставка в Манеж 1962 г. Культурный андеграунд. «Квартирные выставки». Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.). Монументальное искусство: живопись (А.Васнецов, О.Филатчев, М.Савицкий, Н.Андронов, В.Эльконин), витраж (А.Королев, Б.Тальберг), мозаики (Н.Андронов, А.Васнецов, В.Замков). Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. Развитие графики: станковой монументально-декоративной (А.Кютт, В.Валюс), эстампа (И.Голицина, И.Бруни, М.Митурича), иллюстраций (Д.Шмаринова, Д.Бисти). Создание мемориальных комплексов. «Поэтический документализм» скульптуры. «Бульдозерная» выставка 1974 г. Андеграундные выставки 80-х. Легализация неформальных объединений в 90-х гг. «Соц-арт». Выставки художников-эмигрантов (О.Целкова, Э.Неизвестного, О.Рабина, Д.Краснопевцева). Появление современных иконописцев.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Темы для самостоятельной работы

Введение. Древнейшие истоки русского искусства.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.)

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – нач. XVII в.)

Искусство России на пороге Нового времени

Русское искусство первой четверти XVIII в..

Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

Искусство первой половины XIX в.

Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России.

Искусство тоталитарного режима

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

Искусство Советской России послевоенный период

Советское искусство 60-х годов XX в.

Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

9.1. Основная литература

1. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05315-9. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02979-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

3. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

4. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9495-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Юрайт» (контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л.,1990
2. Алленова М.Валентин Серов. – М.:Слово,1996
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. 1,2т.т. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М.,2000
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М.,1993
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М.,1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия,2001
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси.- М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб:Аврора,2001
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М.,2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М.,2001
17. В.Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб: Азбука,2001
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М.,1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М.,1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М.,1999
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М.,1996
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М.,1992.

25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX в. – М.,1996
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – С-Пб., 2006
27. К.Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К.Малевич. Черный квадрат. – СПб:Азбука,2001
29. Многогранный мир Кандинского. – М.,1999
30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России !930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры. Под ред.
33. Григоровича и Пospelова. – М., 1987.
34. Пospelов Г. Бубновый валет. – М., 1991.
35. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000
36. Рапацкая Л.А.Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М.,1995
37. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М.,1999
38. Романтизм./Сост.О.Федотова. – М.,2001
39. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М.,1996
40. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
41. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
42. Сарабьянов Д.В. Л.Попова. – М., 1992.
43. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев.- М., 1996.
44. П.Филонов. Дневник. – СПб: Азбука,2000
45. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.
46. Антология/Сост.Н.К.Гаврюшина. – М.,1993
47. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
48. Марк Шагал. Моя жизнь. – М.,1994.
49. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. М., 2006
50. Энциклопедия русской живописи/ под ред. М.В.Калашниковой. – М.,2001

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
История русского изобразительного искусства
54.05.03 – Графика

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1; ОПК-2; ПК-1	
2.	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	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-3, ПК-5, ПК-7
3.	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 искусствоведческие 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 искусствоведению - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-7	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История русского изобразительного искусства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу

определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений .
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.
2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.

2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П. Антропова и И.П. Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
 2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
 3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
 4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
 5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
 6. Академия художеств и историческая живопись.
 7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
 8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
- Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов. и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И. Н. Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И. Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В. Сурикова.
6. Творчество В. Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К. А. Коровин, И. Э. Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А. А. Рылов, К. Ф. Юон, А. М. Васнецов.
3. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В. А. Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М. А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б. М. Кустодиева.
9. В. Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.

3. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета».
5. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.
6. Лирический экспрессионизм М.З.Шагала.
7. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова.
8. Объединение «Синий всадник»
9. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г.Нисского..
- Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
7. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
8. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны.

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б.Неменского.
3. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова.
4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство Советской России послевоенный период.

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени. (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грица.
3. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верецкий, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыники, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С.Орлов, М.Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.

4. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота.
8. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
3. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова.
2. Позднеромантический пейзаж. И.Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В.Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.
8. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
9. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. .
2. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А.Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.

7. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
6. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б.Пророков, Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева, Г.Вереysкого)
3. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов.
4. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Вереysкий, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Копирование произведений искусства»

Специальность - **54.05.02 Живопись**

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – **специалист**

Уровень образования - **высшее**

Форма обучения – **очная**

Москва, 2023

Составитель - доцент А.В. Матрешин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации « Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи
Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____В.В. Архипов

Начальник ОМР _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению подготовки _____

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью данной дисциплины, направленной на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, является ознакомление студентов с произведениями живописи и графики великих мастеров, изучение методов и технологических приемов станковой живописи в процессе ее развития.

. Задачи учебной дисциплины

- понимание технологических процессов в станковой живописи и графики;
- освоение методов трехслойной живописи;
- освоение методов многослойной живописи и лессировок;
- понимание изменений в технологических процессах с приходом импрессионизма;
- понимание технологии живописи классического академизма;
- понимание технологии живописи эклектического академизма;
- изучение Репинской школы живописи.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ.05.01) и тесно связана с освоением дисциплины «Живопись», «Рисунок», «Техника живописи и технология живописных материалов» и копийной практикой. Для освоения данной дисциплины необходимо владеть навыками работы масляными красками, и другими живописными и графическими материалами, умением сравнивать характер изображения, тональные и цветовые отношения произведений искусства со своей работой. Практическое освоение технологических процессов на примере подлинных произведений великих мастеров дает возможность обучающимся более глубоко освоить художественное наследие прошлого и использовать полученные умения в своей учебной и творческой деятельности. Знания и умения, приобретенные в процессе освоения будут необходимы студентам при изучении таких дисциплин как «Общий курс композиции», «История зарубежного искусства и культуры», «История отечественного искусства и культуры», а также при прохождении пленэрной учебно-творческой практики.

Данную учебную дисциплину наиболее целесообразно включить в учебный план на 2 семестре второго курса, т.к. именно в это время студенты начинают осваивать всё разнообразие живописных техник, и знакомятся с основными профессиональными задачами. В этом же семестре у студентов запланирована копийная практики в музеях.

Творческая практика художника кино отличается, прежде всего, многообразием композиционных решений. Это и архитектурно-интерьерные объекты, и образные решения типажей и узловых мизансцен сценария. Поэтому художник обязан широко и свободно владеть различными живописными техниками, что позволяет найти необходимые выразительные средства композиционных решений.

Данная дисциплина опирается на навыки по рисунку, знания истории изобразительного искусства и культуры, технологию живописных материалов и в дальнейшем тесно связана с мастерством художника кино. Курс рассчитан на то, чтобы студенты теоретически и практически ознакомились с особенностями живописи различных направлений, могли в дальнейшем пользоваться ею для выполнения курсовых и дипломных работ, а также в дальнейшем самостоятельно работать в области изобразительного искусства.

1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

-способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

-способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

- способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7).

По окончании изучения дисциплины слушатель должен

- иметь навыки аналитического изучения и копирования великих художников;
- иметь представление о технологических процессах в масляной живописи
- знать все стадии технологического процесса;
- уметь грамотно вести процесс наложения красок на холст;
- знать разновидности грунта и уметь грунтовать холст в процессе подготовки к предстоящей работе;
- понимать, как изготавливается разбавитель (тройник: лак, пинен, масло);
- хорошо разбираться в кистях и их возможностях при наложении красочного слоя;
- хорошо разбираться в имприматурах и подмалевках;
- понимать цель и назначение прописей;
- умение пользоваться лессировкой.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

[illegible]

Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские занятия					56						
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	10										
Практические задания					10						
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации	6				Зач. 6						
Всего	72				72						

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семес тр	Название разделов дисциплины	Общая трудоем кость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоя тельная работа
			Лекции	Практ.	Лабор аторн ые	Индиви дуальные	
4	Тема 1. Знакомство с экспозицией музея и выбор произведений для копирования	2		2			
4	Тема 2. Освоение методов трехслойной живописи	8		6			2
4	Тема 3. Освоение методов многослойной живописи и лессировок	8		8			
4	Тема 4. Освоение технологических процессов живописи импрессионизма	8		6			2
4	Тема 5. Освоение технологии живописи классического академизма	8		8			
4	Тема 6. Освоение технологии живописи эклектического академизма	8		8			
4	Тема 7. Изучение Репинской школы живописи.	6		4			2
4	Тема 8. Техника копирования	10		6			4

	графических произведений						
4	Тема 9. Копирования произведений в отличной от оригинала технике	8		8			
	Зачет	6					
	Всего	72		56			10

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с экспозицией музея и выбор произведений для копирования. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 2 Освоение методов трехслойной живописи. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.
Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 3. Освоение методов многослойной живописи и лессировок. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 4. Освоение технологических процессов живописи импрессионизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 5 Освоение технологии живописи классического академизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 6. Освоение технологии живописи эклектического академизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 7. Изучение Репинской школы живописи. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 8 Техника копирования графических произведений. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 9 Копирования произведений в отличной от оригинала технике. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Самостоятельное изучение разделов курсов, подготовка к практическим занятиям, подбор материала, изучение информационных источников, посещение выставок.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Освоение методов многослойной живописи и лессировок.		2			Мастер-класс
2	Техника копирования графических произведений		2			Мастер-класс

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012. – 352 с.: ил.
2. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997
3. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре. Уч.пос. – М.: ВГИК, 1987.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература

Алпатов М.В. Очерки по истории портрета.// М.-Л.: 1937.
Вибер Ж. Живопись и её средства. М., 1961
Виннер А.В. Материалы масляной живописи. М., 1950
Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977
Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М., 1970
Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. — М.: Наука, 1980.
Школа изобразительного искусства. В 10 т. М., вып 1960 -1963

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Музеи, галереи и художественные каталоги

Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).

Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).

Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).

Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).

Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).

Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).

Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).

Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).

Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).

Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).

Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала записанного на (CD-ROM) используются работы известных мастеров сценографии театра, кино и телевидения и других экранных искусств, лучшие работы студентов предыдущих курсов, лучшие работы из сокровищницы мировой культуры:

- 1). Эскизы художников театра, кино и телевидения (CD-ROM).
- 2). Третьяковская галерея (CD-ROM).
- 3). Пушкинский музей (CD-ROM).
- 4). Леонардо да Винчи (CD-ROM).
- 5). Микеланджело (CD-ROM).
- 6). Врубель (CD-ROM).
- 7). Валентин Серов (CD-ROM).
- 8). Рембрандт (CD-ROM).
- 9). Веласкес (CD-ROM).
- 10). Передвижники (CD-ROM).
- 11). Импрессионисты (CD-ROM).
- 12). Рубенс (CD-ROM).
- 13). Рисунки старых мастеров (CD-ROM)
- 14). Рафаэль (CD-ROM).
- 15). Репин (CD-ROM).
- 16). Кустодиев (CD-ROM).
- 17). Головин (CD-ROM).
- 18). Бенуа (CD-ROM).
- 19). Добужинский (CD-ROM).
- 20). Сомов (CD-ROM).
- 21). Карпаччо (CD-ROM).
- 22). «Мир искусства» (CD-ROM).
- 23). «Живописный Петербург» (CD-ROM).
- 24). Малевич (CD-ROM).
- 25). Кандинский (CD-ROM).

- 26). Саврасов(CD-ROM).
- 27). Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи(CD-ROM).
- 28). Коровин (CD-ROM).
- 29). «От эскиза к картине» издание Русского музея (CD-ROM).

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения данной дисциплины необходимо организовать занятия в художественных музеях г. Москвы, а также в аудиториях университета (мастерских), для копирования работ, находящихся в методическом фонде художественного факультета. Холсты, подрамники, масляные краски, кисти, разбавители и др.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Копирование произведений искусства

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1;ОПК-2;ПК-7	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1. Формирование базы знаний:</u> - ознакомительное занятие, направленное на изучение художественного произведения. Время его создания, технологические приёмы, используемые при написании. - обсуждения по теме: « Используемые средства, подготовительные процессы, стадийность письма, имприматуры ». - формирование теоретических познаний в области технологии живописи. Трёхслойная, многослойная живопись, импрессионизм, школы 20 века.	ОПК-1;ОПК-2;
	<u>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</u> - работа по подготовке холста, создание различных имприматур, приготовление тройников и других лакокрасочных материалов, применяемых при работе.	ОПК-1;ОПК-2

	- выполнение стадий трёхслойной живописи, применение приёмов используемых на каждой стадии. Умение делать подмалёвок, пропись и лессировки. - навыки по самым сложным процессам в области технологии. Приёмы и секреты старых мастеров, и умение их применять на практике.	
	<u>Этап 3. Проверка усвоения материала:</u> - сравнительный анализ созданных копий с произведениями живописи старых мастеров. Определение профессиональности применяемых приёмов. - проверка работы над каждой стадией письма: подготовка холста и имприматуры, умение делать пропись, умение использовать лессировки, - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих процессов, понимание используемых процессов и технологических приёмов, глубина проникновения в копируемое произведение живописи старого мастера. Оценка степени полученных навыков.	ОПК-1; ОПК-2; ПК-7;
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий по копированию - активное участие в обсуждении технологических процессов, используемых автором произведения, приёмов используемых автором на каждой стадии письма, особенностей растворителей и тройников, применяемых при лессировочных процессах. - профессиональность выполнения процессов письма, точная передача тональных и колористических отношений, используемых автором живописного произведения, уровень сходства с оригиналом.
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение задания: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения. - практическое применение профессиональных навыков, полученных при копировании произведений старых мастеров, в работе над творческими заданиями, поставленными перед студентами в процессе обучения.

		- способность аргументировать правильность применяемых приёмов при выполнении творческих заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень подготовки для применения полученных знаний на практике.
		- степень правильности выполнения творческих заданий, благодаря полученным знаниям.
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении вопросов художественного и образного решения творческого задания. Эффективность применения полученных знаний.
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в практическом выполнении поставленных перед студентом задач художественного решения копируемого произведения.
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческое задание выполнено своевременно и полностью
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных процессов стадийности письма, работа над образным решением копируемого произведения.
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных технических приёмов, используемых старыми мастерами.
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания
		- способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
	<u>Этап 3.</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием знаний, полученных при копировании.
		- представленные творческие задания выполнены на профессиональном академическом уровне, соответствуют критериям оценки, предъявляемым к заданиям, поставленным в течение семестра.
		- в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки, полученные при копировании произведений живописи старых мастеров.
		- творческие задания сделаны в отведённое время, результат вполне удовлетворительный
		-ЗАЧЕТ (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
2	ОПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПК-7	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Копирование произведений искусства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждения задания
- Творческое практическое выполнение задания
- Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических заданий: подготовка изобразительной поверхности холста (выбор холста, выбор зернистости холста, грунтовка холста, подготовка имприматуры), подготовка лакокрасочных материалов, (белил, красок, кистей, разбавителей, тройников).

Практическое выполнение подмалёвка, стадии прописи и лессировок.

Практическое выполнение импрессионистических заданий.

Практическое выполнение приёмов многослойной живописи.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов.

Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины и выполнение заданий на высоком уровне

«не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. «зачет» выставляется, если студент активно участвует в диспуте, демонстрирует художественные результаты и творческую инициативу.

«незачет» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины и выполнение заданий на высоком уровне

«не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Различные виды подготовки холста
- Подготовка кистей, красок и тройников
- Применение подмалёвков
- Применение прописей
- Применение лессировок
- Приёмы переходов от одной стадии письма к другой

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиция живописного произведения.

Тема 2. Тональные и цветовые отношения, приёмы их передачи.

Тема 3. Приёмы, применяемые автором при создании живописного произведения.

Тема 4. Применяемые кисти, лаки и краски.

Тема 5. Степень проработки на каждой стадии письма.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачет).

1. На художественном факультете зачет проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На просмотре оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.

2. Объем задания определяется программой. На каждой стадии письма оценивается степень выполненной работы. Педагогом оценивается объём применяемых приёмов, качество их выполнения, мастерство выполнения и сходство с оригиналом. Большое внимание уделяется оценке стадии прописи, технике наложения красок, лессировочных процессов
3. Оценивается степень сходства с оригиналом на каждой стадии письма
 - грамотное выполнение подмалёвка
 - точное выполнение прописи
 - умелое применение лессировок

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Методика наброска»

Специальность - 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2023

Составитель - профессор А.В. Свешников

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
специализации « Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи

Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 1.1. ;
- 1.2. ;
- ...
- 1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 2.1. ;
- 2.2. ;
- ...
- 2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 3.1. ;
- 3.2. ;
- ...
- 3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Познакомить студентов с последовательностью и содержанием учебных заданий, с помощью которых формируются умения и навыки краткосрочного рисования, приобретает опыт выполнения набросков и зарисовок различных типов.

Задачи дисциплины «Методика наброска»:

- усвоить, в чем заключается различие в способах исполнения краткосрочных рисунков (набросков и зарисовок) и длительных рисунков;
- познакомить с особенностями исполнения разных типов набросков и зарисовок: наброски с натуры, комбинированные наброски, наброски по памяти, наброски по воображению;
- сформировать навыки быстрой организации плоскости листа, умения увидеть пропорции и характер модели, ее анатомические особенности и пластику движения;
- развить зрительную память.

Методика рисования применяемая в набросках - «от общего к частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого», в процессе обучения находит свое применение при исполнении длительного учебного рисунка, который проходит по этапам. Последний, заключительный этап – обобщение формы изображаемого предмета – заключается в собирании и объединении всего уже нанесенного на лист в единое целое. Он состоит в уточнении и приведении к единству светотеневых отношений (тон) по всему рисунку, то есть к соединению изображаемой формы и пространства (фон), в котором эта форма находится.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к вариативной части ОПОП (Б1.В.ДВ.05.02 «Дисциплины (модули)» Подготовка художника кино включает в себя освоение целого комплекса умений художественной практики. Главные задачи этого комплекса – выполнение быстрой компоновки изображения на плоскости листа, точная передача пропорций и характера модели, ее основного движения. Чтобы решение было успешным, в качестве тренировки проводится особое занятие, тема которого – набросок и зарисовка. «Методика наброска» как учебная дисциплина тесно связана с дисциплиной «Рисунок». Выполнение быстрой компоновки изображения на плоскости листа, точная передача пропорций и характера модели, ее основного движения достигается с помощью особенного рисунка, который носит краткосрочный характер, т.е. набросок и зарисовка. Овладение этим видом рисования и методикой его постижения является важной составляющей подготовки будущего художника кино.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Студент должен обладать:

-способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

-способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

- способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7).

Требования к уровню освоения дисциплины.

По окончании изучения дисциплины «Методика наброска» слушатель должен:

- знать методику работы над наброском, его типы;
- уметь осознанно и целенаправленно использовать наброски и зарисовки в творческой работе;
- владеть практическими навыками краткосрочного рисования,

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану											
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа										
Вид учебной работы	Количество часов										
	Всего по плану	В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа с преподавателем (контактные часы)	56				56						
Теоретический блок											
Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские					56						

занятия											
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	10										
Практические задания					10						
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации	6				Зач 6ч.						
Всего	72				72						

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семес тр	Название разделов дисциплины	Общая трудоем кость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоя тельная работа
			Лекции	Практ.	Лабор аторн ые	Индиви дуальные	
4	Тема 1. наброски с натуры	28		26			2
4	Тема 2. . наброски комбинированные (сначала с натуры, потом по памяти).	14		12			2
4	Тема 3. наброски по воображению	10		8			4
4	Тема 4. наброски по памяти	14		10			4
	Зач	6					
	Всего	72		56			10

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. наброски с натуры.

Набросок (croque – франц., Entwurf – нем., sketch – англ.) – монохромное неполное обобщенное изображение, исполняемое обычно в короткий, иногда в кратчайший, чрезвычайно ограниченный промежуток времени, чаще всего не зависящий от самого рисующего. При этом с целью ускорить работу используется минимальное количество графических средств. Обобщенным следует считать такое изображение, когда сложная форма решается верной и выразительной передачей основных, типических и характерных

признаков без мелкой детализовки. Поэтому набросок часто определяется как «целое, увиденное без частных».

Набросок по наблюдению с натуры может быть выполнен от начала и до конца при одном неизменном условии – полной неподвижности натуры.

Поскольку задачей наброска является только неполное обобщенное изображение натуры и рисующий работает относительно спокойно, то при условии, если задача выполнена, а натура еще неподвижна, можно перевести набросок в зарисовку и даже успеть сделать на полях листа дополнительные, более подробные зарисовки отдельных частей натуры и деталей, если в этом есть необходимость. В данном случае фактор времени положительно воздействует на характер работы.

Существенным образом меняется характер работы над наброском с натуры, если ее неподвижность условная, случайная и покой временный, то есть натура в любой, не известный рисующему момент может передвинуться, изменить положение, поворот, выражение лица, жест и т. д. и даже вообще исчезнуть из поля зрения. Это часто бывает, когда приходится делать набросок со случайной живой модели (отдыхающий на скамейке бульвара может переставить ногу, переменить позу, подняться и уйти, спокойно сидящая собака начинает лаять и т. п.).

В природе живая натура не позирует так, как это происходит в условиях мастерской художника или во время учебной работы в аудитории. Она живет своей жизнью, и ее естественная, временная неподвижность может сразу, и притом неожиданно для наблюдателя, превратиться в свою противоположность – в энергичное, быстрое движение. Надо отметить, что в такой условной неподвижности живой модели, в правдивости ее спокойной позы подчас и заключается самая большая ценность для наблюдательного глаза художника. Наоборот, специально позирующая в одном положении живая модель всегда теряет в своей выразительности, так как во всякой позе есть нарочитость и искусственность. К тому же, в конце концов, наступает усталость, которая окончательно изменяет облик живой модели.

Конкретная цель наброска – это графически зафиксировать итог наблюдения. Но если времени достаточно, набросок перестает быть быстрым, хотя основные его признаки – неполнота и обобщенность изображения – остаются.

При обучении наброскам и зарисовкам в качестве натуры используются те же близкие по форме (или аналогичные по содержанию) объекты, что и при обучении длительному рисунку: 1) «мертвая» (неживая) натура, 2) растения, 3) животные, 4) человек.

Чтобы построить методику обучения краткосрочным рисункам, то есть определить последовательность и содержание учебных заданий, наметить пути их решения, надо разобраться в специфических особенностях исполнения разных набросков и в первую очередь установить, в чем заключается различие в способах исполнения краткосрочных рисунков (набросков и зарисовок) и длительных рисунков.

Тема 2. Наброски комбинированные (сначала с натуры, потом по памяти)

Как только натура начинает двигаться, изменять свое положение по отношению к рисующему или совсем исчезает, а нанесенное на лист еще не отражает (схематично) ее сущности и поэтому недостаточно убедительно и малопонятно, то для завершения наброска приходится призывать на помощь зрительную память.

Развитая зрительная память может помочь дополнить уже сделанное наблюденными подробностями, которые придадут изображению правдивость и жизненность. Набросок,

начатый с натуры, а законченный уже без нее, по памяти, является «комбинированным». Такого рода задания можно целенаправленно давать студентам в аудитории, специально не требуя от модели удерживать неподвижную позу.

Сокращение времени наблюдения еще больше усложняет работу над наброском и требует особо развитой способности к зрительному запоминанию даже мельком воспринятого.

Зарисовка – более полное, чем набросок, но отнюдь не исчерпывающее моментное изображение, исполняемое с натуры в относительно более короткий промежуток времени, чем длительный учебный рисунок. Время работы над зарисовкой обычно определяет сам рисующий, что зависит от требований, которые он предъявляет к ее содержанию, а также от дальнейшего назначения зарисовки.

Различие между наброском и зарисовкой заключается не столько во времени, затрачиваемом на исполнение того или другого, но главным образом в самих способах работы. Зарисовка выполняется с начала до конца только с натуры; набросок же может быть исполнен не только с натуры, но и по памяти, по представлению, по воображению, а также с применением комбинаций нескольких или всех способов. Именно это разнообразие способов исполнения набросков получает в дальнейшем особое значение не только при обучении рисунку вообще, но и в таком важном деле, как воспитание необходимого будущему художнику комплекса качеств, о которых говорилось выше.

Короткий набросок с натуры в силу специфических особенностей его исполнения являющийся лишь неполным изображением действительности, предназначается главным образом для быстрого фиксирования зрительных восприятий и впечатлений.

Тема 3. Наброски по воображению.

Набросок по воображению – это очень обобщенный набросок-эскиз, в котором воплощается художественный образ, возникающий как конкретный графический результат художественного воображения.

Воображение художника опирается на имеющийся у него запас восприятий и ранее полученных представлений. Преобразовывая эти представления по своему усмотрению, комбинируя их, устанавливая между ними связь или противопоставляя их, художник добивается цельности художественного образа, максимальной его выразительности.

Так как сами представления являются уже в достаточной мере обобщенными, то, преобразованные силой воображения, они оказываются несколько дальше отстоящими от объекта восприятия, не теряя, однако, своих существенных признаков, нужных для грамотного изображения.

Может возникнуть очень много различных вариантов взаиморасположения и внутренней связи двух или нескольких фигур, существенным образом влияющих на смысл и глубину содержания, то есть на выразительность изображения. В поисках лучшего варианта необходимо их между собой сравнивать. И именно здесь на помощь приходит набросок – легкий, обобщенный рисунок, исполняемый по воображению, как прикидка, как пробный эскиз, как беглая фиксация одного из вариантов художественного замысла.

Набросок – сложное и часто утомительное задание, которое требует от студента постоянного внимания и сосредоточенности. Оно является неоценимым подспорьем для работы над композицией, как в мультипликации, так и при работе над эскизами художественного фильма. При компоновке длительного учебного рисунка в начале работы всегда пользуются обобщенным изображением натуры, то есть, по сути дела,

пользуются наброском. Удачно найденное в наброске размещение всего изображения может служить началом длительного учебного рисунка.

Тема 4. Наброски по памяти.

Особенно трудным оказывается положение, когда приходится делать набросок с непрерывно и быстро движущейся натуры. В этом случае необходимо все рассмотреть сразу, в один момент, и немедленно, без задержки, наносить воспринятое на бумагу, чтобы сохранить свежесть полученного впечатления и передать ощущение движения (например, быстро пробегающий мимо или прыгающий через барьер физкультурник. Решение такой задачи практически возможно только при очень беглом, но чрезвычайно активном наблюдении модели, чтобы не только выбрать наиболее выразительный момент движения, но и определить взаиморасположение и синхронные движения основных ее частей, не забывая при этом подумать и о компоновке наброска. Эти задачи трудно выполнить в аудитории. Поэтому они могут быть домашним заданием.

Дисциплина «Методика наброска» основана на практической работе, которая выполняется студентами в процессе освоения каждого раздела тематического плана, и содержание практической работы соответствует содержанию каждого из разделов (см. Тематическое содержание дисциплины).

Самостоятельное изучение разделов, повторение пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, подбор изобразительного материала, анализа работ художников, изучение рекомендуемой литературы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		лек.	практ.	лаб.	инд.	
2 Курс						
1.	Наброски с натуры стоящей фигуры		2			Мастер-класс

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.

Токарев В. А. Методические основы рисунка по памяти и представлению. //Сборник научных трудов. Формирование изобразительной культуры художника кино. – М.: ВГИК,

3.1.2. Дополнительная литература

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. 392 с.: ил.

- Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. — М., 1956.
- Голицын И.В. Раздумья о композиции // О стиле. Искусство тоже познаёт: Сб. науч. тр. / НИИ Рос. акад. художеств; Под общ. ред. В.В. Ванслова. М., 1999. С. 138-142.
- Голубева О.Л. Основы композиции. — М.: Изобразительное искусство, 2001.
- Даниэль С.М. Сети для Протея; проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. СПб.: Искусство – СПб, 2002. 304 с.
- Делакруа Э. Из дневника 1857 г., 25 января; 1858 г., 3 июля // Мастера искусства об искусстве. М.: Искусство, 1967. Т.4.С. 166-170.
- Ермаш Г.Л. Творческая природа искусства. М.: Искусство, 1977. 320 с.
- Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. М.: Изобразительное искусство, 1981. 216 с.
- Кибрик Е.А. Работа и мысли художника. М.: Искусство, 1984. 255 с
- Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. Киев: Выща шк., 1989. 143 с.
- Котова Е. Глаз и законы красоты // Искусство. — 1966. — №12.
- Крамской об искусстве / Сост. Т.М.Ковалевская. М.: Изобразительное искусство, 1988. 176 с
- Свешников А. В. Искусство как потребность: анализ проблемы с точки зрения концепции Целостности. М.: Логос, 2011. 184 с.
- Свешников А. В. Композиционное мышление. Анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения. М.: Университетская книга, 2009. 272 с.
1984. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Сов. художник, 1988. 588 с.: ил.
- Цекков-Карандаш Ц. О втором золотом сечении. — София, 1983.
- Шафрановский И. И. Симметрия в природе. — Л., 1968.
- Шевелев И. Принцип пропорции. — М., 1986.
- Шмелев И. Канон. Ритм, пропорция, гармония // Архитектура СССР. — 1979. — №2.
- Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. М.: Смысл, 2002. 335 с.
- Эйзенштейн С.М. Чёт-нечёт. Раздвоение Единого // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Глав. ред. вост. лит. «Наука», 1988. С. 234-271.

3.2. Интернет-источники

1. <http://www.kalugin.org/ru/clauses/compozizia.php> /Композиция в живописи
2. <http://libriz.net/book/49253-kompozitsiya-v-zhivopisi.html> / Н.Н. Волков. Композиция в живописи.

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

Планшеты, мольберты, бумага, графические художественные материалы (карандаш, уголь, сангина, тушь, фломастер) , специально оборудованная мастерская (подиумы для демонстраторов пластических поз (натурщиков,) реквизит.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Методика наброска

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1;ОПК-2;ПК-7	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1. Формирование базы знаний:</u>	ОПК-1;ОПК-2;
	- ознакомительное занятие, направленное на изучение видов набросков, особенностей их выполнения, художественных материалов и техник выполнения	
	- обсуждения по теме: «Изобразительно-выразительные средства наброска (Линия, пятно, штрих и т.д.)».	
	- формирование теоретических познаний в области рисунка и кратковременного рисования. Приемы организации работы над наброском.	
	<u>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</u>	ОПК-1;ОПК-2
	- выполнение набросков с неподвижной и движущейся модели с натуры «от общего к частному, и от частного к общему» с	

	последующим синтезом того и другого., -выполнение набросков по памяти, навыки быстрой организации листа. Выбр техники. Выполнение набросков по воображению, композиционных эскизов с конкретным сюжетом -обобщение формы изображаемого предмета – заключается в собирании и объединении всего уже нанесенного на лист в единое целое. Он состоит в уточнении и приведении к единству светотеневых отношений (тон) по всему рисунку, то есть к соединению изображаемой формы и пространства (фон), в котором эта форма находится.	
	<u>Этап 3. Проверка усвоения материала:</u> - сравнительный анализ созданных набросков с произведениями известных мастеров. Определение профессиональности применяемых приёмов. - проверка работы каждой стадией выполнения: подготовка материалов, - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий, понимание особенностей различных приемов выполнения набросков и их дальнейшего использования в творческой художественной деятельности	ОПК-1; ОПК-2; ПК-7;
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий по дисциплине - активное участие в обсуждении выполненных заданий, используемых автором приёмов выполнения набросков, особенностей материалов и техник, применяемых при выполнении

	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	набросков.
		- профессиональность выполнения наброска, точная передача тональных и пропорциональных отношений, уровень сходства с оригиналом.
		- правильное и своевременное выполнение задания: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.
		- практическое применение профессиональных навыков, полученных при выполнении набросков и зарисовок в работе над творческими заданиями, поставленными перед студентами в процессе обучения.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- способность аргументировать правильность применяемых приёмов при выполнении творческих заданий.
		- степень подготовки для применения полученных знаний на практике.
		- степень правильности выполнения творческих заданий, благодаря полученным знаниям.
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в практическом выполнении поставленных перед студентом задач художественного решения.
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческое задание выполнено своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение набросков, работа над образным решением заданий.
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных технических приёмов краткосрочного рисования.
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания
		- способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в

		живописи, рисунке и композиции с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием знаний, полученных при освоении данной дисциплины.
		- представленные творческие задания выполнены на профессиональном академическом уровне, соответствуют критериям оценки, предъявляемым к заданиям, поставленным в течении семестра.
		- в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки, полученные при выполнении различных видов набросков.
		- творческие задания сделаны в отведённое время, результат вполне удовлетворительный
		-ЗАЧЕТ (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
2	ОПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПК-7	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по данной учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения задания

Творческое практическое выполнение задания

Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: подготовка основы для наброска в зависимости от материала, которым будет работать учащийся, например бумаги для работы акварелью тушью или мягкими материалами.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий.

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины и выполнение заданий на высоком уровне. «Не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. «Зачет» выставляется, если студент активно участвует в диспуте, демонстрирует художественные результаты и творческую инициативу. «Не зачет» - студент показывает недостаточные умения объяснить особенности своего наброска, выбор материала для передачи движения и характера модели, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

Уровень умений определяется «зачет», «незачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «методика наброска» и выполнение заданий на высоком уровне. «Не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении педагога в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1. Выбор материала в зависимости от предлагаемой темы.
2. Основные методы работы мягкими материалами, тушью, акварелью, карандашом.

3. Выбор бумаги и способы работы акварелью в зависимости от поставленной задачи.
5. Особенности смешанных техник в наброске. Тушь, перо и мягкие графические материалы.
6. Линия и тон как художественно-выразительные средства графики.
7. Характеристики основных кроющих и лессирующих материалов в наброске.
8. Выбор материала в зависимости от предлагаемой темы.
9. Основные методы работы над наброском.

1.6.1. Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Выбор материалов и художественных техник в зависимости от решения образных задач наброска.

Тема 2. История возникновения и техник наброска.

Тема 3. Теоретическое изучение технических особенностей наброска с натуры.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачета).

Для контроля предусмотрен зачет по итогам семестра, который проводится в форме зачета, включающего ответы на вопросы, устного сообщения на выбранную тему, просмотр специально подготовленной графической работе (наброском). Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, который ставится в результате просмотра работ студентов. Выставление набросков на просмотр является аттестацией художественной состоятельности и дает достаточно объективную картину учебно-творческих результатов по краткосрочной графической работе. Тут важно и количество представленных работ и их художественное и техническое качество, и отношение его к процессу работы. Из этих компонентов складывается результирующая оценка. С точки зрения передачи традиций опыта преподавания предмета «набросок», значение просмотра-зачета очень важно, ведь именно в этом случае формируется способность учащегося посмотреть на свои работы как бы со стороны. У него вырабатывается и проверяется профессиональное отношение к графике и академическому рисунку.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« Пластическая анатомия»

Специальность - **54.05.02 Живопись**

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – **специалист**

Уровень образования - **высшее**

Форма обучения – **очная**

Москва, 2023

Автор: А.В. Матрешин. доцент, Н.Г. Кривуля, доктор искусствоведения, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
Специализации « Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи
Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины **«ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»**

(название дисциплины)

по направлению подготовки **54.05.02 Живопись**

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» - пополнить знания, сформировать умения и навыки в области изображения человека, моделирования формы его тела на базе объемно-пространственного восприятия. Полученные студентами знания при изучении костной основы и мышечной системы умело применять на практических занятиях по рисунку, живописи, композиции и мультдвижению.

Задачи дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»:

- сформировать пластическое мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимых для творческой работы;
- понимать процесс формирования художественного образа в изобразительном искусстве, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
- сформировать глубокие теоретические знания и сформулировать научное мировоззрение
- научить владеть различными приемами и навыками изображения человека с натуры и по воспоминанию,
- дать в процессе освоения изображения человека необходимые знания по пластической анатомии
- сформировать знания и понимание художественных и конструктивных особенностей композиционного решения;
- познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного искусства.

Развиваемое на занятиях по пластической анатомии образное и композиционное мышление, чувство формы, методики рисования «от общего к деталям», знания строения и пропорций человеческого тела - все это помогает в овладении грамотой изобразительного цикла как рисунок, живопись, композиция, мультдвижение. Программа рассчитана на двух семестровый срок обучения 1 и 2 семестр 1-го курса поэтапно ведя студентов от задания к заданию, от простого к сложному.

- сформировать пластическое мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимых для творческой работы;
- понимать процесс формирования художественного образа в изобразительном искусстве, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
- сформировать глубокие теоретические знания и сформулировать научное мировоззрение
- научить владеть различными приемами и навыками изображения человека с натуры и по воспоминанию,
- дать в процессе освоения изображения человека необходимые знания по пластической анатомии
- сформировать знания и понимание художественных и конструктивных особенностей композиционного решения;
- познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного искусства.

Развиваемое на занятиях по пластической анатомии образное и композиционное мышление, чувство формы, методики рисования «от общего к деталям», знания строения и пропорций человеческого тела - все это помогает в овладении грамотой изобразительного цикла как рисунок, живопись, композиция, мультдвижение. Программа

рассчитана на двух семестровый срок обучения 1 и 2 семестр 1-го курса поэтапно ведя студентов от задания к заданию, от простого к сложному.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Данная дисциплина относится к базовому блоку вариативной части **ОПОП** (Б1.В.02.) Освоение знаний основ костно-мышечной системы человека, знания движения частей его тела в соответствии с конструкцией суставов и законами кинетики, формирование умений и навыков в области изображения человека, моделирования формы его тела на базе объемно-пространственного восприятия. Полученные студентами знания при изучении костной основы и мышечной системы умело применять на практических занятиях по рисунку, мастерству и мультдвижению.

Программа рассчитана на двух семестровый срок обучения 1 и 2 семестра 1-го курса поэтапно ведя студентов от задания к заданию, от простого к сложному.

Дисциплина «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с следующими дисциплинами : «Изобразительным решением фильма», «Мультдвижением», «Рисунком», «Живописью» изучение которых базируется на знаниях и практике, получаемой студентами в ходе её освоения

Дисциплина «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» опирается на дисциплину «Рисунок». При этом все положения дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными изобразительными дисциплинами в системе художественного образования, помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки изображения действительности, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных специалистов. При этом все положения дисциплины «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными изобразительными дисциплинами в системе художественного образования, помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки изображения действительности, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных специалистов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Выпускник должен обладать:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства (ПСК-8.8)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану

Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа		
Вид учебной работы	Количество работ		
	Всего по плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	62	-	-
Лекции	30	16	14
Индивидуальные занятия			
Практические и семинарные занятия	32	18	14
Самостоятельная работа	4	2	2
Форма итогового контроля	6		Зачет 6
Всего	72	36	36

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН.

2.2.1. Тематический план курса

семестры	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
I курс, 1 семестр							
Раздел I.							
1	ТЕМА 1 Введение.	1	1				
1	ТЕМА 2 Учение о пропорциях человеческого тела.	5	1	2			2
1	ТЕМА 3 Учение о костях.	4	2	2			
1	ТЕМА 4 Скелет туловища.	6	2	4			
1	ТЕМА 5 Пластическая анатомия скелета свободной нижней конечности.	4	2	2			
1	ТЕМА 6 Скелет плечевого пояса	4	2	2			
1	ТЕМА 7 Пластическая анатомия скелета свободной верхней конечности.	4	2	2			
1	ТЕМА 8	4	2	2			

	Пластическая анатомия черепа						
1	Тема 9 Учение о мышцах.	4	2	2			
Итого за 1 семестр:		36	16	18			2
I курс, 2 семестр							
2	Тема 10 Пластическая анатомия мышц туловища.	6	4	2			
2	Тема 11 Пластическая анатомия мышц шеи и плечевого пояса.	4	2	2			
2	Тема 12 Пластическая анатомия мышц свободной верхней конечности.	4	2	2			
2	Тема 13 Пластическая анатомия мышц свободной нижней конечности.	6	2	2			2
2	Тема 14 Пластическая анатомия мышц головы.	6	2	4			
2	Тема 15 Учение о движении человеческого тела	4	2	2			
Итого за 2 семестр:		30	14	14			2
Зачет		6					
Всего за 2 семестр:		36					
Общая трудоемкость:		72					

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Основные сведения о пластической анатомии как науке. Основные этапы развития пластической анатомии. Необходимые сведения об историческом пути развития пластической анатомии.

Изучение литературы по теме истории развития пластической анатомии.

Тема 2. УЧЕНИЕ О ПРОПОРЦИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, ПОНЯТИЕ О КАНОНАХ И МОДУЛЯХ.

Общий обзор внешних форм и строение человеческого тела. Понятие пропорциональных отношений. Основные данные о пропорциях человеческого тела. Основные формы (типы сложения) человеческого тела. Возрастные изменения пропорций человеческого тела. Понятие канона и модуля. Историческое изменение канонов. Плоскости и оси человеческого тела. Рисунки фигуры в движении на ощущение пропорций. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 3. УЧЕНИЕ О КОСТЯХ.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СКЕЛЕТЕ. СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ — ШВЫ, ХРЯЩИ, СУСТАВЫ.

Учение о костях. Форма костей. Строение костей. Общее понятие о скелете, его отделах. Развитие скелета. Учение о соединении костей. Типы синартрозов и диартрозов. Строение суставов, форма и функциональные особенности. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 4. СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА.

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ, ГРУДНАЯ КЛЕТКА, КОСТИ ТАЗА (ИЛИ ТАЗОВОГО ПОЯСА), СУСТАВЫ, СРАЩЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА ТУЛОВИЩА.

Скелет и пластика позвоночного столба. Строение позвонков, форма и функциональные различия между позвонками различных отделов. Соединения позвонков. Пластическая анатомия грудной клетки. Ребра. Грудина. Форма, строение и соединение костей таза. Пластика и роль скелета туловища в конструктивной особенности торса человека. Зарисовки скелета туловища и таза. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 5. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СКЕЛЕТА СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

БЕДРЕНАЯ КОСТЬ, КОСТИ ГОЛЕНИ, СКЕЛЕТ СТОПЫ. СУСТАВЫ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

В процессе лекционных занятий изучение строения, формы, пластики костей нижней конечности, их сочленений и возможностей совершаемых движений в нижней конечности. Закрепление теоретического материала и практическое изучение пластической анатомии путем создания необходимых зарисовок на лабораторных занятиях. Наброски с натуры человеческой фигуры в движении.

Тема 6. СКЕЛЕТ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА.

В процессе лекционных занятий изучение строения, формы, пластики костей плечевого пояса их сочленений и возможностей совершаемых движений. Закрепление теоретического материала и практическое изучение пластической анатомии путем создания необходимых зарисовок на лабораторных занятиях. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 7. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СКЕЛЕТА СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ, КОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, СКЕЛЕТ КИСТИ. СУСТАВЫ, ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Изучение строения, формы, пластики костей верхних конечностей, их сочленений и возможностей совершаемых движений в верхней конечности в процессе лекционных занятий. Закрепление теоретического материала и практическое изучение пластической анатомии путем создания необходимых зарисовок на лабораторных занятиях. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 8. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕРЕПА.

МОЗГОВОЙ И ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП. ДВИЖЕНИЯ, ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ.

Сведения о костях черепа человека, о форме и пластике лицевого и мозгового отдела черепа, о возрастных изменениях и индивидуальных особенностях черепа, определяющих индивидуальные черты и пропорции лица. Череп как целое. Создание серии рисунков черепа в разных ракурсах, с помощью которых изучается его строение. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 9. УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ.

Основные сведения о мышцах, их строении, форме, состоянии, принципах функционирования. Типы мышц. Названия мышц на основе ряда признаков. Мышцы одно- и многосуставные. Пассивные и активные. Антагонисты и синергисты. Цепь звеньев. Законы рычага и работа мышц. Роды рычагов. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 10. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ ТУЛОВИЩА.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА МЫШЦ ТУЛОВИЩА, ЕГО ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ .

Основные сведения о мышцах груди, живота, спины, о функции и пластике мышц туловища. Изучение основных функции и понимание пластики мышц туловища, зарисовка основных мышц с гипсовых экорше и слепков. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

Тема 11. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ ШЕИ И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА. ПЛАСТИКА, ДВИЖЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЕ ШЕИ, ЕЁ СОЕДИНЕНИЕ С ГОЛОВОЙ И ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ. МЫШЦЫ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС С ПЛЕЧОМ.

Изучение мышц шеи и плечевого пояса. Три группы мышц шеи: поверхностные, прикрепляющиеся к подъязычной кости, глубокие мышцы. Основные их характеристики и пластические особенности. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры и прорисовка по ним мышц шеи и плечевого пояса.

Тема 12. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

МЫШЦЫ ПЛЕЧА, ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ. ДВИЖЕНИЯ, ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

Понятие о мышцах верхних конечностей, их функциональные особенности, пластика, необходимые сведения об основных мышцах верхней конечности. Две группы мышц предплечья – сгибатели и разгибатели. Пронация и супинация. Мышцы кисти. Изучение мышц верхних конечностей на основе зарисовок с учебных таблиц и выполнения рисунков с гипсовых экорше и слепков. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры, прорисовка мышц верхней конечности. Наброски кисти руки на различные типы жестов.

Тема 13. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

МЫШЦЫ ТАЗА, БЕДРА, ГОЛЕНИ И СТОПЫ. ДВИЖЕНИЯ, ПЛАСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ ТАЗА И СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

Мышцы нижних конечностей, их функциональные особенности, пластика, необходимые сведения об основных мышцах нижней конечности: мышцы таза, мышцы бедра, мышцы голени и стопы. Две группы мышц – сгибатели и разгибатели пальцев стопы. Изучение мышц нижних конечностей на основе зарисовок с учебных таблиц и выполнения рисунков с гипсовых экорше и слепков. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры, прорисовка различных групп мышц, наброски стопы в различных положениях

Тема 14. ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ ГОЛОВЫ

Общие сведения о мышцах головы, их функциональное деление на мимические и жевательные мышцы. Основные их характеристики и пластические особенности. Изучение мышцы лица на основе зарисовок с учебных таблиц и выполнения рисунков с гипсовых экорше. Наброски человеческой фигуры в движении с натуры. Наброски различных мимических выражений и артикуляции.

Тема 15. УЧЕНИЕ О ДВИЖЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА.

СВЕДЕНИЯ ПО АНАТОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ И РАВНОВЕСИЕ. РАЗБОР И ПОСТРОЕНИЕ ФИГУРЫ НА ОСНОВЕ СКЕЛЕТА И МЫШЦ.

Симметричные движения. Ассиметричные движения. Особенности работы двигательного аппарата. Учение о центре тяжести и центре объема человеческого тела. Анатомическая характеристика отдельных движений человеческого тела (ходьба, бег, прыжки). Наброски человеческой фигуры в движении с натуры.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Курс «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» включает лекции по истории и теории пластической анатомии и практические занятия.

Освоение практического курса происходит параллельно с изучением лекционного курса, в котором рассматриваются основополагающие понятия реалистического изображения, которые опираются на научные знания по пластической анатомии.

Материал лекций конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией наглядных методических пособий, иллюстративным материалом, таблицами по пластической анатомии.

Реализация 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.

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		лекции	практические	лабораторные	Индивидуальные	
Раздел I						
Тема 1	Введение.	2				лекция-визуализация
Тема 2	Учение о пропорциях человеческого тела.	2	2			мультимедиа лекция
Тема 3	Учение о костях.	2	2			лекция-визуализация
Тема 4	Скелет туловища.	2	4			лекция-визуализация
Тема 5	Пластическая анатомия скелета свободной нижней конечности	2	2			лекция-визуализация

Тема 6	Скелет плечевого пояса скелет плечевого пояса	2	2			лекция-визуализация
Тема 7	Пластическая анатомия скелета свободной верхней	2	2			лекция-визуализация
Тема8	Пластическая анатомия черепа	2	2			лекция-визуализация
Тема 9	Учение о мышцах	2	2			лекция-визуализация
Тема 10	Пластическая анатомия мышц туловища.	2	4			лекция-визуализация
Тема 11	Пластическая анатомия мышц шеи и плечевого пояса.	2	2			лекция-визуализация
Тема 12	Пластическая анатомия мышц свободной верхней конечности.	2	4			лекция-визуализация
Тема 13	Пластическая анатомия мышц свободной нижней конечности	2	4			лекция-визуализация
Тема 14	Пластическая анатомия мышц головы.	2	4			лекция-визуализация
Тема 15	Учение о движении человеческого тела	2	4			мультимедиа лекция
	Итого	30	40			

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» составляет 100 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

ВГИК Живопись. Учебное пособие. Том IV, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2016.

ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.

3. Токарев В. А. Методические основы рисунка по памяти и представлению. //Сборник научных трудов. Формирование изобразительной культуры художника кино. – М.: ВГИК, 1984.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение. – СПб: Дитон. 2012 – 240 с.

2. Баммес Г. Изображение человека. – СПб: Дитон. 2012 – 312 с.

3. Баммес Г. Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников – СПб. Дитон. 2011. -508 с.

4. Кениг Фридьеш Анатомия. Школа художника. - М.:Контент, 2015–128 с.
5. Суньогы А., Фехер Д. Анатомический рисунок. Тело человека. – М. Рипол-Класик, 2014. – 208 с.
1. Алексич М.Н., Кузнецов А.М., Лейзеров И.М. Анатомические рисунки русских художников. М. Искусство, 1952
2. Баммес Г. Изображение фигуры человека : Пособие для художников, преподавателей и учащихся. М. Сварог и К. 1999
3. Барчаи Е. Анатомия для художников М.: Эксмо, 2007
4. Бриджмен, Джордж Б. Полное руководство по рисунку с натуры : более 1000 ил. / Джордж Б. Бриджмен ; [пер. с англ. Ю. Лысековой] . М.: АСТ Астрель, 2006
5. Бриджмен, Джордж Б. Человек как художественный образ : [пол. курс анатом. рисования] [пер. с англ. М. Авдониной] М.: Эксмо, 2005
6. Гицеску Г. Пластическая анатомия. В трех книгах. М. Меридиане. 1963
7. Гордон Л. Техника рисования фигуры человека в движении. М.: ЭКСМО, 2002
8. Гордон Л. Техника рисования фигуры человека. М.: ЭКСМО, 2001
9. Дюваль, М. Анатомия для художников М.: Изд-во В. Шевчук, 2001
10. Ермошина И. А. Пластическая анатомия: учебное пособие. Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 2008
11. Зайцев, Л. Е. Основы пластической анатомии. Конструкция и внешние формы тела человека : учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по специальностям изобразительного искусства. М: Московский гос. ун-т печати , 2008
12. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека [(С основами динам. и спорт. морфологии)] М.: Терра-Спорт: Олимпия Press, 2003
13. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.,1976.
14. Кузнецов А.Н. Атлас анатомии человека для художников Ростов-на-Дону: Феникс, 2006
15. Ли, Н. Г. Конструктивный анализ строения конечностей. Кисти рук, стопы ног : Учеб.-метод. Пособие. Пенза, 1998
16. Механик Н.С. Основы пластической анатомии. М.: Искусство, 1959.
17. Павлов Г.М., Павлов В.М. Пластическая анатомия. М: Искусство 1967
18. Пластическая анатомия. Сборник. Лысенков Н.К., Карузин П.И., Ульман Э. М.:АСТ, Астрель, 2003.
19. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и её применение в рисунке. – М. :Высшая школа, 1978.
20. Фостер, У. Анатомия человека : [пер. с англ.] М.: АСТ: Астрель, 2004
21. Художник и модель / [сост. Гриншпун Л. В.] Художник и модель. М. 2008.
22. Чиварди Дж. Мужская обнажённая натура. М.: ЭКСМО-пресс,2002.
23. Чиварди Дж. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. М. Эксмо-Пресс.2001.
24. Шидер, Фр. Анатомический атлас для художников М.: Эксмо, 2004

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. <http://draw.demiart.ru/category/anatomy/>

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении курса лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео- материалов и/или других электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, видео-материалов).

Используемые информационные технологии:

1. Использование слайд-презентаций при прочтении лекционного материала
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий
3. Использование мультимедийных материалов при прочтении лекционного материала
4. Использование видео- материалов при проведении практических занятий
5. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows,
2. пакет программных средств офисного назначения MS Office
3. Пакет программ Adobe

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, муляжи, гипсовые слепки.
2.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, муляжи, гипсовые слепки.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ПСК-8.8	
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: - ознакомительное занятие, направленное на познание закономерностей построения фигуры человека, моделирования формы его тела на базе объемно-пространственного восприятия. - обсуждения по теме: костная основа и мышечная система человека. - выполнение творческих заданий: умело применять полученные знания на практических занятиях по рисунку, живописи, композиции, мультдвижению. Связывать эти знания с композиционными закономерностями рисунка с натуры несложной форма в простом освещении.	ОПК-1; ПСК-8.8
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний: - решение проблемных вопросов художественной передачи пропорций, владеть различными приемами и навыками изображения человека с натуры и по воспоминанию. - дать в процессе освоения изображения человека необходимые умения по пластической анатомии.	ОПК-1; ПСК-8.8

	- изучение теоретической основы пластической анатомии, рисунка, сформировать знания и понимание художественных и конструктивных особенностей композиционного решения	
	Этап 3. Проверка усвоения материала: - анализ знаний по пластической анатомии, образному и композиционному мышлению, чувства формы, методики рисования «от общего к деталям», знания строения и пропорций человеческого тела. - проверка технических навыков изображения пропорций, формы, освещения, фактуры, художественного решения образа, в сочетании с задачами пластической анатомии. - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (почеркушкам), поиск выразительного художественного решения: умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.	ОПК-1; ПСК-8.8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний Этап 3: Проверка усвоения материала	- посещение практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного построения образной формы, представление о том, что такое пластическое мышление и, как результат, приобретение знаний и навыков построения правильных пропорций в движении. - наличие выполненных заданий по пластической анатомии: отражение в схематических рисунках пластики изображения человека. Понимание всего комплекса накопленных знаний, образность и смысловая характеристика пластического изображения. - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения. - эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов рисунка человека, с практическим, наглядным показом возможных решений. - способность аргументировать свою точку зрения - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности выполнения творческих заданий с

		применением полученных знаний по пластической анатомии
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов пластической анатомии
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- знакомство учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного искусства.
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- пройденные задания выполнены своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных заданий по рисунку головы и фигуры человека, работа над образным решением изображения
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных методов знаний основ костно-мышечной системы человека, знания движения частей его тела в соответствии с конструкцией суставов и законами кинетики, формирование умений и навыков в области изображения человека;
		- способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в рисунке с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям, предъявляемым к заданиям; они выполнены на достаточном уровне с точки зрения академических требований
		- в процессе просмотра усвоены практические навыки рисования, знание анатомии, построения фигуры человека в пространстве композиционного и образного решения
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат вполне удовлетворительный
		- ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет.
2	ПСК-8.8	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания

		Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Пластическая анатомия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждения задания
- Творческие практическое выполнение задания
- Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: выбор графического материала, подготовительные поиски графического решения, размещение на листе (компоновка), подготовительный набросок, уточнение пропорций и постепенный переход к лепке формы фигуры человека в движении.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения на основе знаний пластической анатомии.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

Зачет проходит в форме собеседования по вопросам дисциплины и самостоятельном выполнении творческого задания (анализ изобразительного решения рисунка на основе полученных знаний по пластической анатомии).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено»,

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, способному самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов, продемонстрировавшему инициативу. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Пластическая анатомия» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «зачтено» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» – студент активно участвует в диспуте, демонстрирует творческую инициативу

Оценка «не зачтено» – студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

Уровень знаний определяется оценками «зачтено» и «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется студенту, продемонстрировавшему инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия заданий по пластической анатомии, степень их реализации, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Примерный перечень вопросов и заданий.

Примерный перечень вопросов

1. Внешние формы тела человека.
2. Понятие пропорций. Основные пропорции человеческого тела.
3. Понятие модуля и канона в изобразительном искусстве. Греческий канон и его развитие.
4. Общая схема скелета человека.
5. Форма и виды костей.
6. Типы соединения костей.
7. Состав позвоночного столба.
8. Кости плечевого пояса.
9. Кости тазового пояса.
10. Кости грудной клетки.

Примерный перечень заданий.

1. Скелет + свободных верхних конечностей.
2. Скелет свободных нижних конечностей.
3. Кости черепа человека.
4. Строение и форма мышц.
5. Мышцы туловища, имеющие пластическое значение.
6. Мышцы таза, имеющие пластическое значение.
7. Мышцы бедра, имеющие пластическое значение.
8. Мышцы голени, имеющие пластическое значение.
9. Мышцы стопы, имеющие пластическое значение.

10. Мышцы плечевого пояса, имеющие пластическое значение.
11. Мышцы плеча, имеющие пластическое значение
12. Мышцы предплечья, имеющие пластическое значение.
13. Мышцы кисти, имеющие пластическое значение.
14. Мышцы шеи, имеющие пластическое значение
15. Жевательные мышцы, имеющие пластическое значение.
16. Мимические мышцы, имеющие пластическое значение.
17. Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения фигуры человека с учетом пропорций скелета и мышечных масс, присущих тому или иному виду движения.

1.6.2. Примерный перечень тематики обсуждений

Тема 1. Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания анатомического рисунка с натуры, по памяти и представлению.

Тема 2. Анализ исторического развития знаний о человеческом теле, различие между медицинской анатомией и пластической анатомией для художников.

Тема 2. Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики.

1.6.3. Форма приема промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в виде зачета, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины и практического выполнения задания:

1. Теоретическая часть включает перечень перечисленных выше вопросов.
2. Практическая часть включает в себя перечень перечисленных выше практических заданий.

Зачет проводится как в устной, так и в письменной (выполнение рисунков) форме.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография,
шелкография)»**

Специальность - 54.05.02 Живопись

(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2023

Составитель - профессор А.В. Свешников, доцент П.В. Ильин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1014 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.02 Живопись**
Специализации « Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок»

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры рисунка и
живописи
Протокол № 9 от « 02 » июня 2023 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____В.В. Архипов

Начальник ОМР _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью учебной дисциплины, соотнесенной с общими целями ОПОП, направленной на углубление теоретической подготовки по специальности «Живопись» и приобретение практических навыков в сфере основной области этого вида изобразительного искусства – создание эстампа (гравюрного оттиска на бумаге с печатной матрицы).

Задачами учебной дисциплины является ознакомление и изучение следующих аспектов художественной творческой деятельности:

- история возникновения печатных графических техник;
- теоретическое изучение технических особенностей печатной графики;
- техника безопасности при работе с кислотами и лаками в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики);
- знакомство с техническими особенностями печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;
- изучение композиционных закономерностей организации графического изображения в эстампе;
- структура и виды печатных техник;
- четыре вида печати: высокая печать, плоская печать, глубокая печать и трафаретная печать;
- история возникновения шелкографии;
- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;
- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);
- приобретение практических навыков создания печатного графического произведения;
- особенности создания эскизов для различных видов печати;
- особенности работы с инструментами для гравюры (резцы, штихеля, офортные иглы и т.д.)
- ознакомление с видами печатной доски, бумаги, краски и разбавителей для печати;
- приемы работы с печатной доской в монотипии, ксилографии, линогравюре, литографии и офорте, техника полировки и гравирования печатной доски;
- виды кислотнозащитных лаков, применяемых в технике офорт.
- способы хранения, разбавления и нанесения на печатную форму типографских красок с помощью каучукового валика, шпателя, методом набивки и др.;
- подготовка бумаги для печати;
- техника печати (приемы работы на различных печатных станках);
- печать вручную в высокой и плоской печати, авторские оттиски;
- печать с нескольких досок в два и более цветов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. (Б1.В.03 «Дисциплины (модули)»)

Данная дисциплина опирается на навыки по рисунку, знания истории изобразительного искусства и культуры, технологию живописных и графических материалов и в дальнейшем тесно связана с мастерством художника кино. Изучение

техник печати с авторских досок проводится не позднее третьего курса в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики).

Курс рассчитан на то, чтобы студенты теоретически и практически ознакомились с основами техники эстампа, могли в дальнейшем пользоваться ею для выполнения курсовых и дипломных работ, а также в дальнейшем самостоятельно работать в области печатной графики. Работа художника кино предполагает профессиональное владение различными графическими техниками для того, чтобы в итоге добиваться в эскизах сложного графического эффекта с помощью разнообразия фактур. Печать с доски позволяет получать такие изобразительные решения, которых невозможно добиться ни в одной из техник изображения непосредственно на бумаге и других носителях (картон, холст и др.). В тоже время сочетание печатных изображений с непосредственной работой по бумаге позволяет добиваться еще большего разнообразия выразительных средств и существенно обогатить графическую «палитру».

1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Студент должен обладать:

– способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведения экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2).

-способностью преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);

- способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца. (ПК-22).

В результате прохождения данной учебной дисциплины обучающийся должен приобрести следующие практические навыки и умения:

1) *Знать:*

- историю возникновения печатных графических техник;
- технические особенности печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;
- виды печатной доски, бумаги, краски и разбавителей для печати;

2) *Уметь:*

- создавать печатные графические произведения;
- практически использовать основные приемы создания печатной творческой продукции;
- самостоятельно работать в различных техниках эстампа.

3) *Владеть методами работы на печатных станках.*

Творческая практика художника кино отличается, прежде всего, многообразием композиционных решений. Это и архитектурно-интерьерные объекты, и образные решения типажей и узловых мизансцен сценария. Поэтому художник обязан широко и свободно владеть различными графическими техниками, свободно рисовать по памяти и представлению, что позволяет найти необходимые выразительные средства композиционных решений.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану											
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа										
Вид учебной работы	Количество часов										
	Всего по плану	В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа с преподавателем (контактные часы)	64					34	30				
Теоретический блок											
Лекции											
Практический блок											
Практические и семинарские занятия						34	30				
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	2										
Практические задания						2					
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации							Зач 6				
Зачет	6										
Всего	72					36	36				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семес тр	Название разделов обучения	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			лекции	практ ическ ие	Индивидуал ьные занятия	Самостояте льная работа
5	Вводное занятие по общей теории и истории.	2		2		
5	. Плоская печать (монотипия)	7		6		1
5	. Высокая печать (линогравюра, ксилография),	11		10		1
5	. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).	16		16		
6	Трафаретная печать	6		6		
6	Подготовка эскизов для самостоятельной работы	10		10		
6	Выполнение работ по собственным творческим эскизам	12		12		
6	Составление отчета.	2		2		
	Зачет	6				
	Итого по дисциплине	72		64		2

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Вводное занятие по общей теории и истории. История возникновения печатных графических техник;

-теоретическое изучение технических особенностей печатной графики;

-техника безопасности при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием;

2. Плоская печать (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью. .Практическая работа с плоской печатью (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью.

3. Высокая печать (линогравюра, ксилография), работа с резцами по линолеуму и дереву.

.Практическое освоение высокой печати (линогравюра, ксилография), освоение работы с резцами по линолеуму и дереву.

4. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и различные виды травления). Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).

5. Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.

6. Подготовка эскизов для самостоятельной работы.

7. Выполнение работ по собственным творческим эскизам.

8. Составление отчета. Оформление работ для просмотра.

Самостоятельное изучение художественного наследия, посещение выставок, подбор материала для выполнения практических заданий, анализа работ художников.

В период самостоятельной работы, со студентами проводятся консультации в творческих мастерских с показом произведений профессиональных художников с целью расширения возможностей освоения стилистики станковой графики. В процессе обучения возможно использование компьютерных технологий для создания эскизов будущих печатных работ.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		лек.	практ.	лаб.	инд.	
3 Курс						
1	Глубокая печать. Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).		4			Мастер-класс

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. Свешников А.В. Процесс подготовки печатной графики: Уч. пособие - М.: ВГИК, 2017.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

- Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
- Зорин Л.Н. Рисунок, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ
- Паранюшкин Р.В., Насуленко Г.А. Техника рисунка, 2019 г." - коллекция Искусствоведение — Издательство "Лань", "Планета музыки" ЭБС ЛАНЬ.
- Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека, 2015 г." - коллекция Искусствоведение – Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература:

1. Анисимов В.И. Гравирование цветных офортов и эстампов. - II б., 1992. -94 с, ил.
2. Павлов И.Н., Моторин М. В. Техника гравюры на дереве и линолеуме. -М.: Искусство, 1952. - 190 с, ил.
3. Турова В. Что такое гравюра. -М.: Изобразительное искусство, 1986. -96 с, ил.
4. Школа изобразительного искусства. В 10 т., вып. 1960-1963
5. Арнхейм М.П. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1977. - 392 с.
6. Голлербах Э.Ф. История гравюры и литографии в России. -М.: Пг. Гос. изд., 1924.-219 с, ил.
7. Лебединский М.С. Гравёр петровской эпохи А. Зубов. - М.: Искусство, 1973.-49 с, ил.
8. Сидоров А.А. Русская графика начала 20 века. -М., 1969.
9. Коростин А.Ф. Русская литография 19 в. -М.: Искусство, 1953. - 184 с, "к- ил.
10. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII вв. / Пер. А. С. Петровского, ред. и вступ. статья В.Н. Лазарева. -М: Искусство, 1939. -520 с, ил.
11. Фаворский В.А. Рассказы художника-гравёра. -М., 1965. - 103 с, ил.
12. Флепель М.И. От Маркантонио Раймонды до Остроумовой-Лебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI-XX вв. -М.: Искусство, 1987. - 368 с, ил.
13. Юон К.Ф. Об искусстве: В 2-х томах. -М.: Советский художник. - т. 1. -1959. -348 с; т. 2, 1959.- 285 с.
14. Лаптев А.М. Рисунок пером. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962.-166 с, ил.
15. Леман И.И. Гравюра и литография: очерки, истории и техника. -Спб., 1913.-291 с, ил.
16. Русская гравюра / Сост. Холодовская М., Смирнова Е. -М., 1960.
17. Русская графика начала XX века. Очерки, история и теория. -М.: Искусство, 1969. -251 с, ил.
18. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. -М., 1972. - 65 с.
19. О композиции. Сборник статей. -М.: Академия художеств СССР, 1959. - 151 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-лабораторное оборудование включает в себя печатные станки и прессы, вытяжной шкаф для травления формы, оборудование для резки и шлифования пластин, коптильный зонт, шкаф для акватинты, плиту для прогрева доски, оборудованные рабочие места (столы, выборочное освещение, круглые поворотные стулья, камни для раската краски, валики шпатели и т.д.).

Практические занятия по данной учебной дисциплине необходимо проводить только в специально оборудованной лаборатории печатной графики, в группах, не превышающих 10-12 человек, для осуществления постоянного контроля над работой с печатными досками и на станках. Студенты должны обеспечиваться спецодеждой (халатами и перчатками), чтобы исключить возможность случайного травматизма.

Важной особенностью работы со студентами является доскональное знание техники безопасности, особенно при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для

гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Техника печатной графики
(Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок)

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-2; ПК-19; ПК-22	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1. Формирование базы знаний:</u> - Вводное занятие по общей теории и истории. История возникновения печатных графических техник; -теоретическое изучение технических особенностей печатной графики; -техника безопасности при работе при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием - обсуждения по теме: 2. Плоская печать (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью. 3. Высокая печать (линогравюра, ксилография), работа с резцами по линолеуму и дереву. 4. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и	ПК-2; ПК-19; ПК-22

	различные виды травления). 5. Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.	
	- Подготовка эскизов для самостоятельной работы.	
	<u>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</u>	ПК-2; ПК-19; ПК-22
	- Практическая работа с плоской печатью (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью..	
	- Практическое освоение высокой печати (линогравюра, ксилография), освоение работы с резцами по линолеуму и дереву.	
	- Глубокая печать. Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).	
	- Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.	
	- Самостоятельная работа студентов по собственным творческим эскизам в выбранной технике.	
	<u>Этап 3. Проверка усвоения материала:</u>	ПК-2; ПК-19; ПК-22
	- анализ созданной печатной формы и оттиска с неё, по каждому из видов печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная)	
	- проверка технических навыков подготовки доски, гравирования, обработки доски разными составами для травления доски. Навыки печати в разных видах печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная) и разных техниках на прессе и офортном станке.	
	- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (эскизам), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения и воплощение его в материале это	

	линогравюра, ксилография, и в разных видах офорта (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещение практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного построения образной формы, представление о том, что такое «смысл» изображения.
		- наличие выполненных творческих заданий: отражение в эстампе всего комплекса накопленных знаний, образность, смысловая наполненность, мастерство исполнения созданных печатных форм и оттисков с них.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.
		- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения эстампа, с практическим, наглядным показом возможных решений.
		- способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов в эстампе по видам (высокая, глубокая, плоская и трафаретная) и по техникам (линогравюра, ксилография, и видах офорта и тд)
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в практическом выполнении поставленных задач художественного решения эстампа
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных заданий по эстампу, работа над образным решением изображения, подготовки, гравированию доски и печати оттисков.
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных методов гравирования и печати
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания
		- способность самостоятельно применять полученные навыки в гравировании и печати в разных видах печати и

		эстампных техниках.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям, предъявляемым к заданиям; они выполнены на достаточном уровне с точки зрения профессиональных требований
		- в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки по предмету печатной графики
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат вполне удовлетворительный
		-ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
2	ПК-19	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПК-22	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной данной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения задания

Творческое практическое выполнение задания

Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: подготовка основы для гравирования (доски) её грунтовка или тонирование, подготовительные поиски графического решения, размещение на листе (компоновка), перенос рисунка на доску, выбор инструмента гравирования, непосредственно гравирование, и другие процессы связанные с изготовлением печатной формы, печать оттисков с доски.

Основными видами художественно-графических работ в эстампе являются: виды печати и различные виды эстампа.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет» творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «печатная графика» и выполнение заданий на высоком уровне

«не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. «зачет» выставляется, если студент активно участвует в диспуте, демонстрирует художественные результаты и творческую инициативу.

«не зачет» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

Уровень умений определяется «зачет», «незачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «печатная графика» и выполнение заданий на высоком уровне

«незачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень эстампных техник.

- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;

- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Четыре вида печати: высокая печать, плоская печать, глубокая печать и трафаретная печать.

Тема 2. История возникновения печатных графических техник

Тема 3. Теоретическое изучение технических особенностей печатной графики

Тема 4. Техника безопасности при работе с кислотами и лаками в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики);

Тема 5. Знакомство с техническими особенностями печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;

.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачета).

На художественном факультете зачет проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. Объем задания определяется программой, студенты работают в специально оборудованном помещении (Лаборатории печатной графики). Создают творческие, графические работы (подготовка, гравирование и печать) по возможности в каждой из техник эстампа.

- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;
- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

54.05.02 Живопись (уровень специалитета)

**специализация Художник кино и телевидения. Художник
комбинированных съемок**

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Полякова О.Ю., старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки №1014 от 13.08.2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, специализация Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок, с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры _ русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2023 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Иностранный язык (английский)» 54.05.02 Живопись (уровень специалитета) специализация:

«Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок»

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. межьязыковое 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; - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; - структуру компонентов произведения; - способы выражения аргументированной оценки произведения на английском языке; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.	УК-4,
	<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,	УК-4,

	иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/ научного характера; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации; - внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; - критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно; • находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми на иностранном языке с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; • формулировать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии, в том числе на английском языке; • формулировать особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации, в том числе на английском языке. - выполнить задания по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками: • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках;	УК-4,

	• ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках.	
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.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов живописи на каждом практическом занятии на иностранном языке - требуемые для занятий материалы в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке выполнены самостоятельно и представлены своевременно - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского художественного продукта на иностранном языке - студент способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- реферат выполнен с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке - представленные учебные работы соответствуют критериям - в процессе дискуссии и обсуждения профессиональных тем продемонстрировано владение иноязычной терминологией и

		фактическим материалом, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по живописи на иностранном языке - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-4,	Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации. Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности. Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему. Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке. Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: тестирование знаний умений и навыков во всех четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение лингвострановедческими знаниями.

Образцы тестовых заданий для текущего контроля знаний:

1) Вступительный тест.

ЗАДАНИЕ 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.

AN INTERVIEW WITH A POP STAR

P: Our special guest in the studio today is Bob Bubble. Welcome to the show, Bob.

B: Thanks. It's great (be) _____ here.
P: You are only 21, but you (already, sell) _____ 10 million records.
How old (you, be) _____ when you (write) _____ your first song?
B: I (be) _____ 15.
P: (You, take) _____ vocal lessons when you (be) _____ a kid?
B: No, I didn't. My parents (hope) _____ that I (become) _____ a lawyer.
So I (sing) _____ and (write) _____ my songs in secret – late at night
in my room, when everyone (sleep) _____. When my first album
(appear) _____, my parents (be shocked) _____. My father
said that I (disappoint) _____ him.
P: (He, be disappointed, still) _____ in you?
B: No. I (think) _____ he (be proud) _____ of me.
P: How many songs (you, write) _____?
B: About 150.
P: Bob, I know you (not, have) _____ much free time, but what (you, do,
usually) _____ when you're not busy singing?
B: Well, I (be fond) _____ of windsurfing.
P: One last question, Bob. Are you married?
B: Not yet. I (get married) _____ only when I (meet) _____ the girl of
my dream.

**ЗАДАНИЕ 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно
правильный.**

- Everyone _____ of Bill Gates, the icon of American business and the richest man
in the world.
A. have heard C. is hearing
B. has heard D. has been heard
- It was _____ cold that I put on my coat.
A. too C. very
B. such D. so
- The Internet _____ as harmless as it may seem.
A. is C. isn't
B. has been D. isn't being
- Do you mind _____ the door?
A. I close C. if to close
B. close D. my closing
- He does _____ but play computer games all day.
A. everything C. anything
B. nothing D. something
- I arrived _____ the airport with plenty of time to check in.
A. for B. to C. at D. in
- I'd like _____ overnight.
A. that you stayed with us C. you staying with us
B. you stay with us D. you to stay with us
- John's been to India, _____?
A. isn't he C. hasn't John
B. hasn't he D. doesn't he
- I'm going to my dentist _____.
A. one of these days C. another of these days
B. another day D. the other day

10. In spite of Shakespeare's fame we know very _____ about his life.
A. little C. few
B. a little D. less
11. Ann couldn't go to the theatre with us because _____.
A. she had prepare for the exam C. she had to prepare for the exam
B. she must prepare for the exam D. she will have to prepare for the exam
12. Neither Helen nor Andrew _____ to go to the museum with us.
A. is wanting C. doesn't want
B. wants D. don't want
13. The first film of this director is much more interesting _____ the second one.
A. then C. that
B. than D. as
14. By the time we got home, Alice _____ a delicious dinner.
A. prepared C. had prepared
B. has prepared D. has been preparing
15. Nobody _____ being shouted at.
A. likes C. is like
B. doesn't like D. like
16. I don't know who _____ your bike.
A. stealed C. did stole
B. has stoled D. has stolen
17. She _____ at the bus-stop when a young man took her bag and ran away.
A. was waiting C. is waiting
B. has been waiting D. had waited
18. I _____ an essay by six o'clock yesterday.
A. have written C. wrote
B. had written D. was writing
19. Everybody _____ to go to the dentist at least once a year.
A. should C. ought
B. must D. have
20. I'm late, _____?
A. aren't I C. isn't it
B. am I D. amn't I
21. She has got _____ daughter.
A. a ten-years C. a ten-year-old
B. a ten-years-old D. a ten-year-aged
22. Are you sure that the _____ bus leaves at 6 p.m.?
A. latter C. late
B. latest D. last
23. This newspaper is not very popular _____ young people.

- A. for C. about
B. with D. over

24. Michelangelo Buonarroti was _____ artists in history.
A. a very famous C. the most famous
B. one of the most famous D. one of the most famous

25. Please wait for me if you _____ earlier.
A. will come C. comes
B. come D. came

ЗАДАНИЕ 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

- Most of all he likes reading science fiction. (What?)
- Shakespeare was eighteen when he got married. (How old?)
- There are 8 departments in the Institute. (How many?)
- Last week he went to Edinburgh to take part in the festival. (Why?)
- She has to learn poems by heart every day. (How often?)
- They are from Germany. (Where?)
- He has been learning French for five years. (How long?)
- She was born in 1975. (When?)
- This suit costs 300 \$. (How much?)
- Disney received 29 "Oscars". (Who?)

ЗАДАНИЕ 4. Переведите следующие предложения на английский язык:

- Когда я вернулся домой, она готовила обед.
- Они думали, что фильм будет очень популярным.
- Эту пьесу перевели на русский язык в прошлом году.
- Я не смогу пойти с ними в театр на следующей неделе. – И я тоже.
- Вы когда-нибудь принимали участие в кинофестивалях? – Да.

ЗАДАНИЕ 5. Заполните анкету:

First name: _____ Surname: _____
Date of birth: _____ Place of birth: _____
Education: _____
When did you leave school? _____
What kind of school was it? _____
What subjects did you like (dislike)? _____

Interests / Hobbies: _____

Things you enjoy doing: _____

Things you hate doing: _____

Your language abilities: what and how well you can do; what difficulties you have got.

Fill in the following form:

CAN YOU:	HOW WELL CAN YOU DO IT:				
	Very well	Quite well	Not very well	A little	Can't do it at all
read in English?					
translate using a dictionary?					
fill in an application form in English?					
write a postcard (a message or					

a composition) in English?					
understand a film (a TV or radio					
understand a film (a TV or radio programme)?					
introduce yourself in English?					
have a simple conversation?					
sing a song in English?					
tell a story in English?					
translate from Russian into English?					

Reason for learning English: _____

Started learning English in: _____

Other foreign languages spoken: _____

Foreign countries you have visited: _____

Are you fond of reading? What? _____

Your favourite authors: _____

Your favourite fiction character: _____

Music you like listening to: _____

Musical instruments you can play: _____

Last stage production seen: _____

Films you prefer to see: _____

Film character you most identify with? Why? _____

Your favourite actors/ actresses: _____

Your favourite film directors: _____

Films you would like to take part in (genre; your role; the director of the film; the actors as your partners): _____

Where would you like to live? (country, century...) _____

What is the quality you most like in a man/ woman? _____

On what occasion do you lie? _____

What is your motto? _____

Your main ambition: _____

Используя ответы, составьте свой психологический портрет (в устной форме).

2) Проверочный фонетический тест (1 семестр)

Exercise 1. Circle the words with the same vowel sound as 1-7.

1. [^] **cup**: done, sad, doesn't, does, match, comb, copy, come, hot, us, yes.
2. [a:] **heart**: jump, half, am, arm, cut, home, are, aren't, can, carry, can't.
3. [i] **sheep**: slip, people, bread, piece, any, these, stick, shop, she, this, need.
4. [ɜ:] **bird**: bed, were, rude, burn, early, board, shirt, worst, shot.
5. [o:] **ball**: torn, water, girl, all, grass, four, log, talk, nurse.
6. [u:] **boot**: look, shoe, two, could, through, morning, super, do, clock.
7. [u] **book**: full, box, cook, who, lock, threw, would, look, tool, good.

Exercise 2. Read the following sense-groups, mind the rhythm and intonation.

(a) ease; with equal ease; Japanese with equal ease; Chinese and Japanese with equal ease; speaks Chinese and Japanese with equal ease; he speaks Chinese and Japanese with equal ease.

(b) his hands; clapping his hands; a man clapping his hands; a fat man clapping his hands; a fat man clapping his hands is Pat's Dad.

(c) the horse; the cart before the horse; always puts the cart before the horse; Gordon always puts the cart before the horse.

(d) birthday; first birthday; thirty-first birthday; pearls for her thirty-first birthday; a circlet of pearls for her thirty-first birthday; a fur and a circlet of pearls for her thirty-first birthday; an earl gave Pearl a fur and a circlet of pearls for her thirty-first birthday.

(e) supper; bun for supper; buttered bun for supper; crusty buttered bun for supper; a lovely crusty buttered bun for supper.

(f) book; cookery-book; look at the cookery-book; the cook looks at the cookery-book.

(g) spoon; a wooden spoon; a good wooden spoon; a good blue wooden spoon; choose a good blue wooden spoon.

Exercise 3. Read the following sentences.

1. Jimmy doesn't eat chicken. Eve doesn't eat cheese sandwiches.
2. Edith will be pleased to meet Bill, Peter and Eve.
3. Bill drinks coffee, Eve drinks tea.
4. Peter drinks whiskey, Jean drinks gin.
5. Who reads Greek myths in your family?
6. A black cat sat on a mat and ate a fat rat.
7. Ted has Dad's hat on his head.
8. Can you imagine that? Success went to Pat's head.
9. Yesterday John made four copies but Bob poured a cup of coffee all over them.
10. Paul and George, stop talking.
11. Cora and Polly adore small talk.
12. Charles' brother wonders why father doesn't love his other son.
13. This foolish, bookish Duke is too full of good food to move a foot.
14. Look at Luke pulling a poor fool out of the pool in the wood.

Exercise 4. Read the tongue-twisters.

1. He went to sea to see what he could see and all he could see was sea, sea, sea.
2. I scream, you scream, we all scream for ice-cream.
3. If you, Andy, have two candies, give one candy to Sandy, Andy.
4. I wonder why my cousin doesn't have a proper cup of coffee in a proper coffee cup.

Exercise 5. Read the proverbs.

1. A friend in need is a friend indeed.
2. People meet but mountains never greet.
3. A small leak will sink a great ship.
4. East or west, home is best.
5. All is well that ends well.
6. Good health is above wealth.

7. Better to do well than to say well.
8. If you cannot have the best, make the best of what you can.
9. Better late than never but better never late.
10. Money spent on brain is never spent in vain.
11. Be slow to promise and quick to perform.
12. Honesty is the best policy.
13. Many words hurt more than swords.
14. It is the early bird that catches the worm.
15. A bird in the hand is worth two in the bush.
16. Well begun is half done.
17. Don't trouble troubles until troubles trouble you.
18. What's done cannot be undone.
19. The exception proves the rule.
20. Soon learnt, soon forgotten.
21. Too good to be true.

Exercise 6. Read the sentences making pauses after each sense group.

1. Agriculture is the main occupation. 2. Are you a University student? 3. She is forty-eight and my father is fifty one. 4. It is very difficult, if not impossible, to find a job for the young people in Great Britain. 5. My elder sister Margaret is almost twenty and she works for my father in his office as a secretary. 6. Robert Burns, a famous Scottish poet, comes from a very large family. 7. During the term-time I live in a university flat. 8. Children educated in Scotland compete for Burn's Federation prizes for essays and recitations. 9. She knows German, French, Italian and English. 10. By the way, do you know my sister?

Exercise 7. Read the text. Mark the stresses and tunes.

My full name is Jackie Rose. I am twenty-one. I am a fourth-year student of the French and Russian Department at Aberdeen University. I live in a university flat with five other girls. On weekends I usually go home. My parents live on a farm in the north of Scotland. My parents aren't old. My mother is 48. My father is 51. He is three years older than my mother. I have two sisters. My sisters' names are Margaret and Jocelyn. I have a brother. My brother's name is William. William is the youngest in the family. He is only sixteen. He is tall and strong. He wants to be a farmer. We are a happy family.

Exercise 8. Read the sentences, observe the correct pronunciation.

1. There are twelve months in a year. 2. There are four seasons in a year. 3. There are sixty minutes in an hour. 4. Is there a farm beyond the forest? 5. Are there any mistakes in your dictation? 6. On my table there are two exercise-books and a text-book. 7. In a fortnight there are two weeks. 8. In a month there are four weeks. 9. Are there thirty days in November?

Exercise 9. Confirm the following statements using "there + to be".

Model: You've 'got 'three _x members in your _ç family.

-_x Yes, there are 'three _x members in my _ç family.

1. You've got a book in front of you. 2. You've got many foreign books in your library. 3. You've got various animals at home. 4. She has got three mistakes in her test. 5. You've got no laboratory on the floor. 6. She's got no mistakes in her reading. 7. You can see a farm near the forest. 8. You can see a lot of interesting pictures in this book. 9. You can see a large family in this picture. 10. You can see many countries on this map.

Exercise 10. Make up alternative questions using the following sentences.

Model: She 'lives in _x Moscow. She 'lives in _x Kiev.

'Does she 'live in _x Moscow | or in _x Kiev? ||

1. This text is difficult. This text is easy. 2. She studies German. She studies English. 3. They go to the Crimea every year. They go to the Caucasus every year. 4. Your family is big. Your family is small. 5. There are five members in Ann's family. There are six members in Ann's family. 6. You study at the Institute. You study at the University. 7. It takes Helen an hour to get

to the Institute. It takes Helen half an hour to get to the Institute. 8. Peter is a hard-working student. Peter is a lazybones. 9. There are many students in the room. There are few students in the room. 10. There is much snow in Moscow in winter. There is little snow in Moscow in winter.

Exercise 11. Complete the following questions using the words in brackets.

Model: 'Do you 'study at the 'Russian , faculty? (English faculty) –

'Do you 'study at the , Russian | or at the , English ., faculty? ||

1. Does the University course last four years? (five years) 2. Is this time-table new? (old) 3. Do you do your homework at home (at the University) 4. Do you have many mistakes in your test? (few mistakes) 5. Is your Institute named after M. Lomonosov? (University) 6. Have you got two lectures today? (two seminars) 7. Is she better today? (worse) 8. Does she study well? (he) 9. Is Ann a lazybones? (Helen) 10. Can you speak Chinese? (write).

Exercise 12. Read the following questions. Observe the intonation of special questions.

1. When d'you get up? 2. Where d'you study? 3. What faculty do you study at? 4. How long does it take you to get to the University? 5. Which transport d'you prefer to use? 6. Where d'you catch a bus? 7. When d'you come to the University? 8. Who is always late for the classes?

3) Текущая лексико-грамматическая работа, тестирующая различные виды речевой деятельности (2 семестр).

1. Reading

Three armed robbers stole two Pablo Picasso prints from an art museum in downtown Sao Paulo on Thursday, the city's second high-profile art theft in less than a year. The bandits also took two oil paintings by well-known Brazilian artists Emiliano Di Cavalcanti and Lasar Segall, said Carla Regina, a spokeswoman for the Pinacoteca do Estado museum.

The Picasso prints stolen were "The Painter and the Model" from 1963 and "Minotaur, Drinker and Women" from 1933, according to a statement from the Sao Paulo Secretary of State for Culture, which oversees the museum. The prints and paintings have a combined value of \$612,000, the statement and a museum official said.

About noon, three armed men paid the \$2.45 entrance fee and immediately went to the second-floor gallery where the works were being exhibited, bypassing more valuable pieces, authorities said. "This indicates to us that they probably received an order" to take those specific works, Youssef Abou Chain, head of Sao Paulo's organized crime unit, told reporters at a news conference. The assailants overpowered three unarmed museum guards and grabbed the works, officials said. The robbery took about 10 minutes and the museum was nearly empty at the time. The assailants took the pieces — frames and all — out of the museum in two bags. The institution has no metal detectors.

In December, Picasso's "Portrait of Suzanne Bloch" and "O Lavrador de Cafe" by Candido Portinari, an influential Brazilian artist, were stolen from the Sao Paulo Museum of Art by three men who used a crowbar and car jack to force open one of the museum's steel doors. The framed paintings were found Jan. 8, covered in plastic and leaning against a wall in a house on the outskirts of Sao Paulo, South America's largest city. One of the suspects in that heist — a former TV chef — turned himself over to police in January, who already had two suspects in custody.

1. What did the armed men steal?
 - a) Two prints by Picasso
 - b) Two oil painting by Brazilian artists
 - c) A couple of prints and a couple of paintings

2. Why didn't the thieves take other more valuable works?
 - a) They didn't know that the other pieces were worth more.
 - b) Probably because they had received an order for the prints that they took.
 - c) They didn't have enough time.

3. Why was the museum's metal detector not working?
 - a) The museum doesn't have a metal detector.
 - b) It was being repaired.
 - c) It was working - The thieves had plastic guns.

4. How many people were in the museum during the robbery?
 - a) A lot. The museum was crowded.
 - b) Not too many. It was almost empty.
 - c) There were a lot of people outside the museum.

2. Vocabulary

Fill in the blanks below in the words in the box:

action	character	horror	sequel
actors	comedy	plot	setting
animation	critic	projector	star
blockbusters	documentary	scenes	theater
cameo	extra	sci-fi	ticket
camera	genre	screen	usher

Parts of the Movie:

The place or time a movie takes place is called the _____. What happens in a movie is called the _____. A movie is usually broken up into many _____. The movie is filmed with a _____.

People in Movies:

The people who act in the movie are _____. A _____ is a part that an actor plays. The main actor is sometimes called the _____. When a famous person has a short appearance in a film it is called a _____. An _____ is an unimportant person who acts in the background. A _____ is a person who watches movies and writes reviews about them.

Movie Genres:

The type of movie is the movie _____. A movie that makes you laugh is a _____. A movie that makes you scream is a _____. A movie that is exciting with lots of guns and explosions is an _____ movie. Movies about the future or space are known as _____ films. And a movie about real life is a _____. An _____ film has cartoon characters.

Blockbusters

Movies with big budgets that sell a lot of tickets are called _____. Many of these movies do so well that movie producers make a _____, or part II.

At the Theater:

The place where you watch a movie is called a _____. To see a movie, usually, you have to buy a _____. The movie is projected onto a large

_____ using a movie _____. An _____ is a person who shows you to your seat and makes sure everybody is quiet during the movie.

3. Grammar

Fill in the correct forms of the verb “to be” (present simple):

A: Hello. My name _____ Roger. I _____ a film director. What _____ your name?

B: It _____ Carol. I _____ from Argentina, I _____ a scriptwriter

A: How old _____ you?

B: I _____ twenty six. What _____ your favorite film?

A: It _____ *American Beauty*. _____ your favorite film *Citizen Kane*?

B: No, it _____. _____ you a student?

A: Yes, I _____. _____ your family big?

B: No, it _____.

4. Writing

Write a short film review of between 180-200 words.

1st paragraph: Introduce the book:
 What is the name of the film?
 What kind of film is it?
 Who shot it? Why did you watch it?
 Who is the director? Who stars in this film?

2nd paragraph: Write about the plot:
 Who is the film about?
 Where and when is it set?

3rd paragraph: What do you think?
 Did you like the story?
 Did you like the characters?
 Why or why not?

4th paragraph: Conclusion
 Do you recommend the film to other readers?
 Who should watch it?

5. Listening

Match the headings with the texts you will hear.

1. I eat little and rather irregularly.
2. I am trying to get used to everyday healthy activities.
3. I feel unable to stop myself from eating.
4. I am afraid of having the same health problems as my relatives do.
5. I am willing to return to a healthy lifestyle despite being tired.
6. I am sure that I exercise enough while carrying out my everyday duties.
7. I feel now like starting a healthy life again.

Speaker A

Right now I'm trying to find a way to regain a healthy lifestyle despite being busy. I've completely lost the athleticism that was a large part of my identity and I can't stand it anymore. Now I'm trying to regain general fitness. So I've been hiking to work (about 20 minutes) for two months now, trying to get more veggies and whole grain in my life, drinking lots of water, and I'm hoping to start walking more although right now I have to work a lot and usually feel too exhausted after work to do anything else.

Speaker B

My name is Katie, I'm 25 years old, and I started making a conscious effort to develop healthy habits about a year ago. The first thing I did was give up smoking. My goals are mainly to exercise regularly, drink enough water, and eat fruits and veggies daily. I do keep track of what I eat with journaling although I'm not a calorie counter, and I don't own scales or restrict myself in any way. I just want to be stronger and feel better through trying to meet those goals every day. Now I feel I can do it.

Speaker C

A year or so ago, I was in pretty good shape and paying a lot of attention to my health. I slipped back into inactivity and unhealthy eating for various reasons. I miss what I had, but I've had a hard time finding the motivation to return to my usual healthy lifestyle. Spring is just arriving — sunny sky, warmer weather, longer days, green leaves peeking up from last season's dead grass. The improvement in the weather is lifting my spirits, so I've decided to take advantage of the extra energy and design for myself a spring fitness challenge.

Speaker D

I have just realized that at least six days out of seven, I do the amount of exercise that is recommended for those whose goal is a healthy lifestyle, just by walking during my daily routine. About three times a week, I do more, sometimes considerably more. Despite that, I often do myself down by telling people I don't exercise at all. I think some part of my brain still believes that because I'm doing it as -part of my routine rather than going to any special effort, it can't be taken into account.

Speaker E

Hi! I'm Alex. I've had terribly unhealthy eating habits for the last few years. I never took much time to eat and ended up eating very few meals. I'm trying to develop healthier eating habits, and I wonder what would constitute a balanced meal. For breakfast I eat a bowl of cereal and yogurt. Then grab five pieces of fruit I divide between lunch and dinner. It's more than I usually eat, but I know there's still a lot of room for improvement. At the same time I'm worried about going overboard, which can happen very easily for me.

Speaker F

I am 27 years old, and I come from a family of rather overweight people. I've been working to live a more healthy and fit lifestyle since last December. Over the past three years, I've watched older relatives dealing with serious health problems, and it's been a wake-up call for me to start taking care of myself while I'm young and my state of health hasn't become worse. I'd like to start a family in the next couple of years, and it would be great to be able to keep up with my children as the years go by.

4) Лексико-грамматическая работа, тестирующая различные виды речевой деятельности (1 семестр):

A. Reading**a) Read the text and say which paragraph is about:**

- Nina's morning routine
- who Nina is and where she lives

- Nina's routine on performance days
- the rewards of being a ballerina
- what Nina does after a performance

Nina Ananiashvili is a prima ballerina at the Bolshoi Ballet, the greatest ballet company in the world. She lives with her husband Guya, a diplomat, in a flat in Moscow. The flat is very small. The bedroom and the sitting room are in one room and there is only a very small bathroom and kitchen.

Every morning Guya and Nina have breakfast at half past seven. Then Nina prepares her ballet shoes. She uses three new pairs of ballet shoes for every performance. Nina usually walks to her classes at the theatre. "I love the city," she says, "It opens my eyes." But on performance days, she takes a taxi to class and back. "I like to save my energy," she says. She arrives at the theatre at about five o'clock in the evening. The performance starts at seven thirty.

Dancing is very tiring and some ballerinas lose three kilos during a performance. Nina is always very thirsty after a performance. "I drink and drink: water, tea, lemonade, anything. Usually I can't sleep until three or four o'clock in the morning."

Bolshoi dancers earn quite a lot of money and there are other rewards. Girls stand in shopping queues to buy food for her. "Men just leave flowers outside my flat and then run away!" says Nina, and laughs.

b) White questions for these answers:

1. _____?
at the Bolshoi Ballet.
2. _____?
her husband Guya.
3. _____?
at 7.30 a.m.
4. _____?
No, she doesn't. She usually walks to her classes.
5. _____?
at 7.30 p.m.
6. _____?
She drinks and drinks.
7. _____?
quite a lot of money.
8. _____?
Girls stand in shopping queues to buy food for her.

c) Write a short story about your typical day.

B. This is a letter from Jack to his English teacher in Spain. Read the letter and complete it with the correct form of the verb in brackets.

Dear Sam,

This term I (stay) (1) _____ with a family in London. Mrs Lee (be) (2) _____ a teacher and Mr Lee (be) (3) _____ a writer. They (have got) (4) _____ two children. The family (be) (5) _____ very nice. I (watch) (6) _____ TV with them in the evenings, but I (not / understand) (7) _____ a word! English people (speak) (8) _____ very fast! The English class here (be) (9) _____ good. This week we (work) (10) _____ hard because there are exams but we (not / usually / work) (11) _____ a lot. The lessons (start) (12) _____ at 9 and they (finish) (13) _____ at 3. The teacher (be) (14) _____ young and (speak) (15) _____ Spanish! We sometimes (go) (16) _____ for a drink in the evening. How (be) (17) _____ you? Write soon.

Love,
Jack

C. Complete the sentences with the prepositions: in, at, with, to, by, from, on.

I live (1) _____ Oxford but I come (2) _____ Sydney, Australia. I'm married (3) _____ an Englishwoman. I usually get up (4) _____ six o'clock but (5) _____ Sundays I stay in bed until ten o'clock. At the moment I'm living (6) _____ myself because my wife is (7) _____ holiday (8) _____ her sister. I usually go (9) _____ work (10) _____ foot but I go (11) _____ bus (12) _____ the winter. I sometimes work (13) _____ home, too. (14) _____ weekend I go (15) _____ the theatre or listen (16) _____ music.

D. Ten sentences are wrong and two sentences are right. Correct the mistakes where necessary.

1. David never take the bus to work _____
2. Go you to the office every day? _____
3. My car don't work when it is cold _____
4. What time the film starts? _____
5. Ben's sister don't speak French but Ben do _____
6. How many eggs you want for breakfast? _____
7. Does the 9.30 train stop at every station? _____
8. What does do your father? _____
9. I not write many letters. I usually use the telephone _____
10. What Sue usually have for lunch? _____
11. How much do these apples cost? _____
12. Charlie plays basketball but he doesn't enjoys it _____

E. Paula is in the city centre. She is asking a woman some questions about her visits to the local cinema. First, read the answers. Then, write the questions.

Paula: (1) _____ ?

Woman: Usually once a week.

Paula: (2) _____ alone?

Woman: No, with a friend.

Paula: (3) _____ there?

Woman: I walk because I live nearby.

Paula: (4) _____ ?

Woman: £4.00.

Paula: (5) _____ ?

Woman: At the back of the cinema.

Paula: (6) _____ ?

Woman: All kinds of films, especially comedies.

Paula: (7) _____ film?

Woman: My favourite is 'Silent Streets'.

Paula: (8) _____ anything, for example, ice-cream?

Woman: No, I don't, but I usually have a coke.

Paula: Thank you for answering my questions.

Woman: You're welcome.

What about you? Write a short paragraph about your cinema habits.

7) Тест на проверку знаний по лингвострановедению (2 семестр).

London Quiz: How much do you know about London?

1. Who gave London its first name?

- a) the Egyptians
- b) the Greeks
- c) the Romans

2. Who founded the Tower of London?

- a) Charles I

- b) William I
- c) Henry VIII

3. Which is the oldest part of London?

- a) Westminster
- b) the City
- c) the West End

4. How much of London did the Great Fire of London destroy in 1666?

- a) a quarter of London
- b) three quarters of London
- c) the whole city

5. Who designed St. Paul's Cathedral?

- a) Christopher Wren
- b) Benjamin Hall
- c) Francis Drake

6. Where are the British kings and queens crowned?

- a) St. Paul's Cathedral
- b) Westminster Abbey
- c) the House of Lords

7. Which birds, according to the legend, protect the Tower of London?

- a) pigeons
- b) ravens
- c) swans

8. Which is the most famous shopping street in London?

- a) Oxford Street
- b) Downing Street
- c) Baker Street

9. What is a 'double-decker'?

- a) a bus
- b) a lorry
- c) a ship

10. Where can you make a speech in Hyde Park?

- a) Poet's Corner
- b) Speaker's Corner
- c) Revolutionary Corner

11. What is 'the Globe' in London?

- a) the largest department store in Europe
- b) Cockney rhyming slang for 'hope'
- c) a Shakespearean theatre

12. Which is the only London Bridge that can be raised?

- a) Tower Bridge
- b) London Bridge
- c) Waterloo Bridge

13. Why will 2012 be a special year for London?

- a) It's the city 2000th anniversary.
- b) The city will be hosting the Olympic Games.
- c) There will be an eclipse of the sun.

14. Where are the Crown Jewels kept?

- a) Buckingham Palace
- b) The Tower of London
- c) The Bank of England

15. What colour is the traditional London taxi?

- a) yellow

b) black

c) red

16. What's the popular name for the underground system in London?

a) the Tunnel

b) the Channel

c) the Tube

17. What is the London Eye?

a) a telescope

b) an observation wheel

c) a newspaper

18. How much will it cost you to visit the British Museum, the National Gallery or the Tate Modern Gallery?

a) 10 pounds

b) 30 pounds

c) Nothing

19. Which former London resident has been voted 'the greatest Briton of all time'?

a) Sir Winston Churchill

b) Charles Darwin

c) John Lennon

20. Which bridge over the Thames was pulled down in 1970 and transported, piece by piece, to Arizona in the United States?

a) London Bridge

b) Tower Bridge

c) Westminster Bridge

Keys: 1c, 2b, 3b, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b, 11c, 12a, 13b, 14b, 15b, 16c, 17b, 18c, 19a, 20a.

Шкала оценки:

Все тесты оцениваются по 100 балльной шкале в процентах, а затем переводятся в 5-балльную оценочную систему:

5 «отлично» - 90-100%

4 «хорошо» - 80-89%

3 «удовлетворительно» – 70-80%

2 «неудовлетворительно – менее 70%

Та же шкала оценки действует и для периодического контроля.

После каждого раздела Unit-а учебника «English for Film, TV and Digital Media students» проводится периодический контроль в форме перевода с русского языка на иностранный 20-25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение модуля. Преподавателями кафедры разработаны лексико-грамматические работы по всем модулям учебника, отдельно для сильных и слабых групп.

Самостоятельная работа студентов также подлежит текущему контролю.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса на художественном факультете. Предполагается, что повышение роли и увеличение часов на самостоятельную работу в процессе обучения поможет воспитанию творческой активности и инициативы у студентов, развитию навыков, необходимых для профессионального роста и решения поставленных профессиональных задач, а также приобретению навыков и умений для дальнейшего самообразования.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, (форма промежуточной аттестации ЗаО (1)) является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за II семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кинопособий;

**1.5.2 Список тем, выносимых на экзамен для студентов,
обучающихся по направлению подготовки (специальности) 54.05.02**

Живопись

1. Production unit: team members' responsibilities
2. Responsibilities of a Production Designer
3. My favourite actor
4. My favourite film director
5. My favourite film

1.5.3 Образец билета к экзамену и приложение к нему (II семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ «__» _____ 202_г.	Факультет художественный Кафедра <u>русского и иностранных</u> <u>языков</u> Специальность 54.05.02 Живопись Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине «<i>Иностранный язык (английский)</i>»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков. 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменатором по проблематике данной статьи. 3. Побеседуйте с экзаменатором на тему: «Responsibilities of a Production Designer».		

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов направления подготовки 54.05.02 Живопись, специализация: Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

Задание 1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков. (Время подготовки - 60 мин.).

How to Be a Production Designer

2.533 п.з.

By Ann Jackman

Indie Production Designer Erin Muldoon Stetson informs readers of the job -- from the first artistic visualizations to the imaginative use of color and composition in each scene helping to create the overall look and emotion of a film.

Whether replicating every last detail of the ocean liner in "Titanic"; bringing a fantasy world to life in "The Lord of The Rings"; conveying a mood of drab workplace dreariness in "The Apartment"; or inventing a vision of the future in "2001: A Space Odyssey" all these films share something in common. Each of their distinct looks blossomed forth from inside the mind of a production designer. Do you like spending an entire day wandering through flea markets looking for that perfect table lamp? Do you find yourself rearranging the furniture in your friends' apartments to capture the right visual atmosphere? Then perhaps you have the makings to become a production designer.

A production designer (PD) is the head of a film's art department, which usually consists of an art director, costume designer, prop master, and a set decorator. The PD is involved with a film almost from day one, working in close collaboration with the director and director of photography to create the film's look and feel by choosing the right colors, shapes, and compositions for each shot. "The three of us are really building a skeleton and framework and cohesive vision for a film," says Erin Muldoon Stetson, a PD on independent shorts and features in New York.

A production designer's duties extend far beyond props. Because film is ultimately a visual medium, its visual material is almost like another actor, itself creating a mood and eliciting an emotional reaction from the audience. Just think how much the production design in Todd Haynes' "Far From Heaven" contributed to the overall effectiveness of his story. It is the PD's responsibility to find the right visual and spatial elements that best convey the film's theme and emotion. According to C.S. Tashiro in his book "Pretty Pictures: Production Design and the History of Film," the PD must have "a thorough knowledge of a film's setting, from the basics of architectural style to the shape of a cufflink."

It also helps to have an artistic eye. While Erin Muldoon Stetson had no formal film training, she comes from an art and art history background, a common trait among most PDs. The daughter of an interior designer, she was an art history major at Boston College and an amateur photographer (she was a photography intern on "Saturday Night Live"). She got her first break when a filmmaker friend who liked her photos asked her to art direct a short film. From there, her dedication, hard work, and inventive solutions helped her build a network of connections that led to further jobs.

If you don't like hard work, thinking on your feet, and large amounts of stress, being a production designer is probably not for you. It involves a lot of planning and even more flexibility when the plans go astray.

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменатором по проблематике данной статьи. (Время выполнения – 10 минут).

Set design in 1930s Warner Bros. films 1.512 п.з.

In the 1930s, Warner Bros. produced low-budget films, many of which had a contemporary theme, since their stories were in large part inspired by newspaper stories. One of the themes that dominated American society in the 1930s was gangsterism, so it was little wonder that Warner Bros. made a number of gangster films - the most notable being *Little Caesar* (Mervyn Le Roy, 1932) and *The Public Enemy* (William Wellman, 1931). Due to Warner Bros.' policy of low-budget films, little was spent on set design. Many Warner Bros. films of the 1930s have simple, bare sets - shabby, dank rooms and bare streets. This economic factor largely determined the visual style of Warner Bros. films in the 1930s. But like all artists, Warner Bros. film makers made the most of this limitation and even used it to their own advantage. Directors were frequently forced to use medium shots (shots of the actors from waist to the top of their head) or close-ups (a shot of an actor's head and shoulders) so that the actors would take up most of the frame. Low-key lighting (in which only part of the set is lit) was also used in order to partly conceal the cheapness of the set and their small size. Much of the set was shrouded in darkness. Further, Warner Bros. was one of the first studios to use fog generating machines, which also served to hide the set. Yet, these sets are consistent with the stories and the circumstances, that the characters find themselves in. Many of the gangster films are about the impoverished backgrounds of the gangsters. The sets and lighting therefore add to the story's meaning - they complement the story. Although the stylistic options available to Warner Bros. film makers at this time were severely limited, they used this economic limitation to their own advantage.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на тему: «Responsibilities of a Production Designer».

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

Студенты получают за ответ:

«5» – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение. Свободно владеют навыками перевода с иностранного языка на родной. Содержание текста на просмотровое чтение понято полностью, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляют грамматические ошибки и объясняют соответствующие грамматические явления. Правильно используют языковые нормы применительно к разным функциональным стилям.

«4» – «хорошо» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение, но возможны незначительные неточности и ошибки. Содержание текста на просмотровое чтение понято, студентами даны ответы на вопросы экзаменатора, но подчас они затрудняются адекватно высказать личное отношение к проблеме. Достаточно грамотно выполнен перевод текста, но допущены неточности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

«3» – «удовлетворительно» - ответ неполный, построенный не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Перевод выполнен, однако, содержит значительное количество ошибок. Устное высказывание строится нелогично и изобилует большим количеством фонетических и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

«2» – «неудовлетворительно» - ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Содержание статьи на просмотровое чтение не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказывание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грамматических ошибок. Перевод не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок, полученных за итоговую лексико-грамматическую работу, реферат по специальности и каждую из трёх частей экзамена.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

а) Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,

б) Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

в) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»

(название дисциплины)

по направлению подготовки _54.05.02 Живопись(уровень специалитета)

специализация Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

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. А. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность

54.05.02 — Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В. В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2023
© А.М.Буров, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Искусство XX-XXI вв.
Направление подготовки - ЖИВОПИСЬ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем современного искусства - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для

	использования знаний	обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: 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
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования - способность самостоятельно анализировать тенденции современного искусства
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине -ЗАЧЕТ

1.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура Компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Зачёт

1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Зачет

Задание для самостоятельной работы

Проходит в качестве индивидуальных занятий, с обсуждением тем, связанных с творческой деятельностью студента в рамках дисциплины.

Обсуждение

Обсуждение проходит, как правило, в начале занятия и касается современных художественных процессов, выставок и творческих мероприятий, ответов на проблемные вопросы с обсуждением.

Зачет

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«не зачтено»* — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.5. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень вопросов к зачёту:

№ 1

Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии
Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства

№2

Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм
Мило Рау и Римини Протокол

№3

Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм
Кристиан Болтански и Луиз Буржуа

№4

Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм
Искусство акционизма (1960-2000-е)

№5

Искусство Веймарской республики. Каммершпиле, баухауз и новая вещьественность.

Иозеф Бойс и Нам Джун Пайк

№6

Кайзеровский и Веймарский экспрессионизм в изобразительном искусстве

Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)

№7

Дадаизм и сюрреализм

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР

№8

Искусство США рубежа XIX-XX вв.

Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт

№9

Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)

Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)

№ 10

Ключевые тенденции XIX века, повлиявшие на искусство XX столетия.

Искусство соцреализма 1932-1956

№ 11

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм

Искусство поп-арта (Великобритания, США)

№ 12

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт

№13

Роберт Уилсон и Ромео Кастеллуччи

Экспрессионизм в театре и архитектуре

№14

Искусство соцреализма 1956-1980-е.

Герхардт Рихтер и Готфрид Хельнвайн

№15

Кинематограф и модернистский авангард

Арт-брют

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической, работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История зарубежной литературы»

Специальность/направление

54.05.02 — Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения (художник комбинированных съёмок)

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Михайлова Т.В.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине и **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой М. А. Ростоцкая _____
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(название факультета)

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 зарубежной литературы**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5, ОПК-4, ОПК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5, ОПК-4, ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5, ОПК-4, ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературном процессе - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5, ОПК-4, ОПК-5
3.	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 зарубежной литературы - 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
	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
	ОПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежной литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся,

который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает сформированные представления литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка **«хорошо»** - студент показывает в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает фрагментарные знания о произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы, основных типах художественного сознания, направлениях и школах, основных терминах и понятиях (барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, постмодернизм и др.); фрагментарные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ и интерпретация художественного текста в рамках изучаемых направлений и эпох и индивидуальных художественных методов.
2. Значимые элементы в литературном произведении, требующие сохранения и адекватного перевода в визуальные экранные формы при создании экранизации или ином его использовании в кино и телевидении.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов к промежуточной аттестации.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.1 – 1.5

1. Этапы развития греческой мифологии и их отражение в структуре мифа.
2. «Гнев Ахилла» и его роль в рассказе о Троянской войне («Илиада»).
3. Композиция «Одиссеи». Путь Одиссея и путь Телемаха.
4. Смысловая функция сцен подземного царства в «Одиссее».
5. Происхождение древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого театра. Структура трагедии.
6. Кровная месть и закон государства (материнское и отцовское право) в «Орестее» Эсхила.
7. Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»).
8. Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».
9. Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.
10. Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии Софокла «Антигона».
11. Эллинство и варварство в трагедии Еврипида «Медия».
12. Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.
13. Понятие amor fati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14. Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15. Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
16. Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства двух миров – Мидгарда («срединного мира») и Утгарда («внешнего мира», мира чудовищ).

17. Скандинавская мифология в «Песнях о богах» «Старшей Эдды». Картина «конца мира» в «Прорицании вельвы».
18. «Песни о героях» «Старшей Эдды» и «Песнь о Нибелунгах». Как проявляется различие родового и феодального сознания в особенностях сюжета и поступках героев?
19. Трактовка героев (Гюнтера, Кримхильды, Хагена) в первой и второй частях «Песни о Нибелунгах».
20. Соотношение рыцарского и эпического идеала в «Песни о Роланде». Роланд и Ганелон.
21. Поэзия трубадуров. Культ Дамы. Соотношение «истинной» и «ложной» любви как основа куртуазной системы ценностей.
22. Трактовка любви в романе «Тристан и Изольда» Ж. Бедье: как сочетаются в нем кельтская основа сюжета и куртуазный кодекс поведения?
23. «Роман о Лисе»: сатира на феодальное общество или развлекательное чтение?
24. Структура Ада в «Божественной комедии» Данте. Числовая символика.
25. Образы грешников Дантова «Ада»: Франческа да Римини, Чакко, граф Уголино.
26. Рамочная композиция «Декамерона» Боккаччо: соотношение фривольного характера новелл и «духа благородства», царящего среди рассказчиков. Как описывает Боккаччо ситуацию «пира во время чумы»?
27. Смех в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Черты народно-карнавальной культуры. Философия «пантагрюэлизма».
28. Гуманистическая утопия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гуманистическая система образования, рассказ о Телемской обители, образ Панурга).
29. «Сон в летнюю ночь» Шекспира как «комедия ошибок» (или «Двенадцатая ночь»).
30. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. Образы Отелло и Яго.
31. Трагедия Гамлета как история крушения «гуманистического проекта» человека. Проблема выбора между бездействием и поступком.
32. «Дон-Кихот» Сервантеса как пародия на рыцарские романы. Трагикомический характер Дон-Кихота.
33. Смысл пары Дон-Кихот – Санчо Панса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».
34. Проблема чувства и долга (соотношение разума и страстей) в трагедии классицизма. Корнель.
35. Человек как жертва страстей в трагедии Расина «Федра». Отражение в трагедии янсенистских взглядов автора.
36. Приемы классицистической комедии. Мольер.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.6 – 1.8

1. Эксперимент над человеческой природой в романе Д.Дефо «Робинзон Крузо».

2. Сатира на просвещенческий идеал человека в романе «Путешествия Гулливера» Свифта.
3. Философия оптимизма в повести Вольтера «Кандид».
4. «Просвещенческий классицизм» Дидро (противопоставление условности театра правде жизни в «Парадоксе об актере»).
5. Двойственность как новый философский принцип в «Племяннике Рамо» Дидро. Критика просвещенческих идей.
6. Личностная утопия «прекрасной души» в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
7. «Исповедь» Руссо и идеи сентиментализма.
8. Смех Бомарше: юмор или сатира?
9. Традиции Шекспира в драме Шиллера «Разбойники».
10. Идеи Руссо в «мещанской драме» Шиллера «Коварство и любовь».
11. «Руссоистский» роман Гете «Страдания молодого Вертера». Как мотивирует Гете неизбежность любви и смерти героя?
12. «Пролог на небесах» – завязка сюжета «Фауста» Гете.
13. Поиски высшего знания в «Фаусте» Гете.
14. Герой-энтузиаст в новеллах-сказках Гофмана.
15. Романтическая ирония в новеллах-сказках Гофмана.
16. Эволюция «байронического» героя («Корсар», «Каин», «Дон-Жуан»).
17. Историзм В. Скотта и историзм В. Гюго.
18. Обоснование гротеска в предисловии к драме Гюго «Кромвель». Гротеск в романе «Собор Парижской Богоматери».
19. «Реалистическое изображение романтических страстей» в романе Стендаля «Красное и черное».
20. Мир вещей и его функция у Бальзака.
21. Гобсек Бальзака как воплощение власти денег.
22. Автор в романе Диккенса «Домби и сын».
23. Автор в романе Флобера «Госпожа Бовари».
24. Теория натурализма и ее воплощение в романах Золя.
25. Сочетание идеи «безличного» стиля Флобера и теории натурализма в творчестве Мопассана.
26. Ранние пьесы Ибсена. Проблема воли и смирения, земного и небесного в пьесе «Бранд».
27. «Новая драма» Ибсена. Структура пьесы «Кукольный дом».
28. Эстетика декаданса в книге стихов Ш.Бодлера «Цветы Зла».
29. Поэзия французского символизма. Способы установления связей между человеком и миром в поэзии П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме.
30. Роль интриги и «парадоксального диалога» в несимволистских пьесах О. Уайльда.
31. «Театр ожидания» М. Метерлинка (пьесы «Слепые», «Непрошенная»). «Паралич внешнего действия», роль подтекста.
32. Время жизни и время искусства в романе М. Пруста «По направлению к Свану».

33. Миф как источник архетипических ситуаций в романе Дж.Джойса «Улисс». Метод «потока сознания».
34. Философское содержание и способы его выражения в поэме Т.Элиота «Бесплодная земля».
35. Изображение абсурдности мира, «фантастика кошмара» в рассказе Ф. Кафки «Превращение».
36. Жизнь как подсудность в романе Ф. Кафки «Процесс».
37. Суть «договора с дьяволом» в романе Т. Манна «Доктор Фаустус».
38. Духовный путь героя (множественность вариантов одной судьбы) в романе Г.Гессе «Игра в бисер».
39. Миф как метафора современности в творчестве Ж.-П. Сартра («Мухи»).
40. Человек перед лицом смерти в романе А. Камю «Чума» (или «Посторонний»).
41. «Американская мечта» в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гетсби».
42. Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!».
43. Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»).
44. Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
45. Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». Авторский комментарий к роману.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность

54.05.02 Живопись

Квалификация выпускника

Художник кино и телевидения

Художник комбинированных съемок

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1014 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<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-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-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 информации о	ОПК-6

	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>	
	<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.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков	- теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в

	практического использования знаний	указанные сроки - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине - ЗАЧЁТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-6	Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- зачёт.

Зачёт проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками «зачёт», «незачёт».

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, показывает высокий уровень теоретических знаний и умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки, либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень вопросов и творческих заданий к зачёту

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.
7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.
19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.

24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.
25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.
28. Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

« _____ » _____ 2023 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Музейная практика (концентрированная)»

тип практики

Специальность

54.05.02 Живопись

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок.

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: профессор Кислых В.И.
профессор Донсков В.А.

по специальности **54.05.02 Живопись**
по специализации **Художник кино и телевидения. Художник**
комбинированных съемок
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании
кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ В.В. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики	4
1. Цели и задачи практики	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО	7
5. Объем и продолжительность практики	7
6. Содержание практики	8
7. Форма отчетности по практике	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
 II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Музейная практика проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, а также приобретения опыта работы с архивными и музейными материалами.

Музейная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- развитие способности к самостоятельной работе с архивными и музейными материалами и источниками
- развитие способности к работе с научной литературой,
- развитие способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;
- отработка предметных умений;
- приобретение мотивационной готовности к работе художником кино и телевидения;
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения профессиональных умений.

Способ проведения практики – стационарный. Музейная практика проводится в архивах, музеях и г. Москвы.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок:

а) общепрофессиональных компетенций специализации (ОПК):

ОПК-4 способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

б) профессиональных компетенций специализации (ПК):

ПК-13 способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии.

В результате успешного освоения программы музейной практики студент должен

Знать:

- методы работы с научной литературой;
- способы получения и обработки информации;
- современные средства и технологии получения и обработки информации;
- о возможностях, преимуществах и недостатках различных инновационных методов и приемов, используемых художниками кино и телевидения;

Уметь:

- работать с научной литературой;
- осуществлять сбор и обработку информации с использованием всех существующих средств;
- анализировать и интерпретировать информацию для собственных творческих задач;
- самостоятельно организовать свой труд;
- оценить результаты своей деятельности.

Владеть:

- способностью к работе с научной литературой;
- навыками системного анализа при работе с научной литературой и

другими источниками информации;

- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности;

- владеть навыками использования технических и программных средств.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Музейная практика специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.04(П). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе музейной практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.02 Живопись по специализации Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок Музейная практика проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 2 зачетные единицы.

Продолжительность 1 1/3 недель.

6. Содержание практики

Тематический план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и	4	Собеседование с руководителем практики

		правилам безопасности работы.		
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	48	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	20	Защита отчета
		Итого	72	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения музейной заключается:

- в освоении основных видов и методов получения, анализа и обработки информации при работе с различными информационными источниками;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения творческо-производственной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в

дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Мастерства художника фильма.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено», «не зачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;
- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две

главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г.А. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства : 1908 - 1917 / М. : ВГИК, 1973.
2. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1918 - 1930 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1975.
3. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1931 - 1945 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1979.
4. Мясников Г.А. Очерки истории советского кинодекорационного искусства. 1946 - 1957 : утв. в кач-ве учебного пособия; ВГИК. - М. : ВГИК, 1982.
5. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1958 - 1974 , М. : ВГИК, 1985.
6. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство. 1975 - 1986 , М. : ВГИК, 1987.
7. Мясников Г.А. Мастерство художника кино : введение в курс. М. : ВГИК, 1965.
8. Мясников Г.А. Работа художника в цветном фильме. М. : ВГИК, 1959.
9. Мясников Г.А. Работа художника кино. М. : Знание, 1965
10. Толкачёв А.Н 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография, М. : ВГИК, 2013
11. Художники кино России: Альбом первый : справочное изд. / СК РФ; гильдия худож. кино и ТВ ; авт. идеи и вступ. сл.: Б. Бланк ; куратор проекта: И. Измайлова ; ред. И. Исмаилова ; фот.: М. Селезнев, В. Луганский, Т. Шагиахмедов, Е. Семичова, М. : Бьорк, 2017.
12. Юров Н.Г. О композиции игрового пространства кинодекорации, М. : ВГИК, 1965.
13. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: (Реализация замысла художника в кинотеледекорациях) М. : ВГИК, 1989.
14. Юров Н.Г. Эскиз декорации в планировке и чертеже : [Учеб. пособие для худож., режиссерского и операторского фак. М. : ВГИК, 1964.
15. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 1. М. : ВГИК, 1974.
16. Юров Н.Г. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Часть 2. М. : ВГИК, 1978.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

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 WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации являются научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПК-13	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

- профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

- степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
Теоретическая база знаний						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ПК-13	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	В полном объеме сформирована система знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Сформирована система знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отсутствие системы знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	2-5
Практические навыки						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и	В полном объеме сформированы умения работать с научной	Сформированы умения работать с научной литературой,	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения	Отсутствие сформированных умений работать с научной	2-5

	интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	работать с научной литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	
ПК-13	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	В полном объеме сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отсутствие сформированных умений умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	2-5
<i>Владеет</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Успешно работает с научной литературой, способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В целом владеет навыками работы с научной литературой, способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками работы с научной литературой, способен на базовом уровне собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие навыков работы с научной литературой, не способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	2-5
ПК-13	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Успешно работает с научной и искусствоведческой литературой, успешно	В целом владеет навыками работы с научной и искусствоведческой	Несистемное, фрагментарное владение навыками работы с научной и	Отсутствие навыков работы с научной и искусствоведческой литературой и	2-5

	терминологии	использует профессиональные понятия и терминологию	литературой, использует профессиональные понятия и терминологию с незначительными замечаниями	искусствоведческой литературой и использованием профессиональных понятий и терминологии	способности к использованию профессиональных понятий и терминологии	

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Не зачтено	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по музейной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

- Выполнение зарисовок, набросков, описания предметов материальной культуры.
- Анализ, сопоставление, исследование изучаемой действительности;
- Способы аудио - визуальной фиксации объекта.
- Работа с архивными и музейными материалами;
- Методика работы с искусствоведческой литературой;

5. Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры Мастерства художника фильма.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено»:

- полные и систематизированные знания;

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием применения профессии Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- пороговый уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Приложение 1

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

**прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____
(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

202____

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

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)