

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

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Направление 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер анимации и компьютерной графики

Форма обучения: очная

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2022

Москва, 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация – Режиссер анимации и компьютерной графики

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Блок 1. Дисциплины (модули)		
Обязательная часть		
Б1.О.01	История России	Истории и философии
Б1.О.02	Философия	Истории и философии
Б1.О.03	Культурология	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.04	Эстетика	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.05	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	Истории и философии
Б1.О.06	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.07	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.08	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.09	Авторское право	Продюсерского мастерства
Б1.О.10	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.11	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.12	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.13	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.14	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.15	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.16	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.17	Мастерство актера	Актерского мастерства
Б1.О.18	Основы кинематографического мастерства	
Б1.О.18.01	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.19.02	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства
Б1.О.19.03	Звуковое решение фильма	Звукорежиссуры
Б1.О.19	Режиссура анимационного фильма	Режиссуры анимационного фильма

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.20	Теория и практика монтажа	Режиссуры анимационного фильма
Б1.О.21	Специализация Режиссер анимации и компьютерной графики	
Б1.О.21.01	Анимация (мультдвижение)	Режиссуры анимационного фильма
Б1.О.21.02	Изобразительное решение анимационного фильма	Режиссуры анимационного фильма
Б1.О.21.03	Теория и практика компьютерной графики	Режиссуры анимационного фильма
Б1.О.21.04	Современная драматургия анимационного фильма	Драматургии кино
Б1.О.21.05	Монтаж и интернет-программы	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.21.06	Программное обеспечение и аппаратные средства	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.21.07	Звуковое оформление анимационного фильма	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	История религий	Истории и философии
Б1.В.02	Антология современной анимации	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.03	Моделирование виртуальной реальности	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.04	Компьютерные музыкальные технологии	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.05	Технологии анимации	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.06	Мастерство художника в анимационном кино	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины 1	
Б1.В.ДВ.01.01	Современные медиатехнологии	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.01.02	Создание анимационных персонажей в технике перекладки	Рисунка и живописи
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины 2	
Б1.В.ДВ.02.01	История материальной культуры	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.ДВ.02.02	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования	Истории и философии
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)	
Б1.В.ДВ.03.01	Сценическое движение	Актерского мастерства

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.В.ДВ.03.02	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.03.03	Шахматы	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.03.04	Адаптационная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Ознакомительная практика	Режиссуры анимационного фильма
Б2.О.02(У)	Учебная практика. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса	Режиссуры анимационного фильма
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Творческо-производственная практика	Режиссуры анимационного фильма
Б2.О.04(Пд)	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика	Режиссуры анимационного фильма
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Режиссуры анимационного фильма
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.В.01	Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве	Режиссуры анимационного фильма
ФТД.В.02	Разработка анимационного персонажа	Режиссуры анимационного фильма
ФТД.В.03	Кинотехника и кинотехнология	Кинооператорского мастерства
ФТД.В.04	Создание объемных декораций и макетов анимационных сцен	Режиссуры анимационного фильма
ФТД.В.05	Колористика в анимационном фильме	Режиссуры анимационного фильма
ФТД.В.06	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Преддипломная практика»

тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко,
заведующий кафедрой В.Н.Зуйков

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер анимации и компьютерной графики**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа преддипломной практики одобрена на заседании кафедры «Режиссура анимационного фильма»

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

Заведующий кафедрой _____ Н.Б. Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели преддипломной практики:

- закрепление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
- подготовка студентов к работе над дипломным проектом и к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию анимационных произведений различных видов и направлений.

Задачами преддипломной практики являются:

1. Закрепление профессиональных навыков создания изобразительного и звукового ряда анимационного фильма в реальных условиях производства.
2. Сбор материалов для дипломной работы.
3. Изучение законодательных и нормативных актов, составляющих правовую основу режиссуры кино и телевидения.
4. Расширение производственного кругозора и подготовки студентов к самостоятельной деятельности в области создания анимационного фильма.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Преддипломная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» входит в Обязательную часть Блока 2.

Преддипломная практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении преддипломной практики студент приобретает углубленные знания об управлении производственным процессом, приобретает навыки самостоятельной работы над анимационным произведением.

Полученные знания при прохождении преддипломной практики в дальнейшем помогают в создании дипломной работы (сбор материалов для дипломной работы).

Форма проведения практики – рассредоточенная.

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

Процесс реализации задач преддипломной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики»:

профессиональных компетенций обязательных (ПКО):

ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта. Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино;

Умеет:

ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации;

Владеет:

ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.

ПКО-2

Способен совместно с коллективом съёмочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-2.1. как организовать насыщенный художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино;

Умеет:

ПКО-2.2. анализировать творческие идеи, критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения;

ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором;

ПКО-2.4. отчётливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта;

Владеет:

ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.

ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-3.1. специфику и особенности разработки режиссерского сценария анимационного фильма на основе литературного сценария, особенности работы художника-постановщика анимационного кино.

Умеет:

ПКО-3.2. создавать режиссёрскую экспликацию анимационного проекта;

ПКО-3.3. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.4. применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки анимационного фильма, совместно с художником-постановщиком и монтажером создавать аниматик будущего фильма;

ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-4.1. основы мастерства режиссера кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий;

Умеет:

ПКО-4.2. осмысливать и анализировать, критически оценивать творческие идеи, а также обосновывать и защищать свою точку зрения, понимать проблему и находить пути ее решения;

Владеет:

ПКО-4.3. художественными и техническими средствами для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции анимационного фильма.

ПКО-5 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-5.1. функции драматурга, продюсера, композитора, художника редактора, консультанта в процессе создания анимационного фильма;

Умеет:

ПКО-5.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

ПКО-5.3. организовать свой труд, самостоятельно или в составе съемочной группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности;

Владеет:

ПКО-5.4. навыками редактирования анимационного фильма на основе сформированных критических замечаний;

ПКО-5.5. технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.

ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-6.1. возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом;

ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации);

Умеет:

ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма;

ПКО- 6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии;

Владеет:

ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Преддипломная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» в Обязательную часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.О.04(Пд). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе преддипломной практики используются для создания выпускной квалификационной работы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» преддипломная практика проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 108 часов 3 зачетных единицы.

Продолжительность – 18 дней.

6. Содержание практики

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения преддипломной практики заключается в сборе материалов для дипломной работы под руководством Мастера.

7. Форма отчетности по практике

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота собранных материалов для выпускной квалификационной работы;

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.
3. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги: лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л., Искусство, 1968 (2-е изд. – 1994).
2. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
3. Сазонов А.П. Персонаж рисованных фильмов. М.: ВГИК, 1959.
4. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
5. Асенин С. В. Волшебники экрана». М. Искусство. 1974 г.
6. Асенин С. В. Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М., Искусство, 1980.
7. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
8. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
9. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.
10. Сазонов А. Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка рисованного фильма. М., ВГИК, 1960.
11. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.
12. Эйзенштейн С.М. Дисней./ Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

10. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

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

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

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

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

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

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

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике

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

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
6	ПКО-6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

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

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	В полном объеме сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.	Сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о способах реализации анимационного проекта.	Отсутствие системы знаний о способах реализации анимационного проекта.	Зачтено - незачтено
ПКО-2	Способен совместно с коллективом съемочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	В полном объеме сформирована система знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Сформирована система знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о технологии об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Отсутствие системы знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Зачтено - незачтено
ПКО-3	Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций.	В полном объеме сформированы умения создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций,	Сформированы умения создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций, предназначенного для	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих	Отсутствие сформированных умений создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций,	Зачтено - незачтено

		предназначенного для зрителя.	зрителя незначительными замечаниями.	с персонажей и основных эскизов декораций, предназначенного для зрителя.	предназначенного для зрителя.	
ПКО-4	Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	В полном объеме сформированы умения создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	Сформированы умения создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	Отсутствие сформированных умений создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	Зачтено - незачтено
ПКО-5	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Успешное применение навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	В целом владеет навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Отсутствие навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено
ПКО-6	Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий.	Успешное применение навыков использования разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий.	В целом владеет навыками использования разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий с незначительными замечаниями.	Несистемное, фрагментарное владение использованием разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий.	Отсутствие навыков использования разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий.	Зачтено - незачтено

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации выпускников

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

(указывается наименование профиля (программы) подготовки, специализации)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва 2023

Программа государственной итоговой аттестации **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация «Режиссер анимации и компьютерной графики»** разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733.

Разработчики: Е.Г. Яременко, доцент кафедры анимации и компьютерной графики, Н.Б. Дабижа, доцент кафедры режиссуры анимационного фильма

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры режиссуры анимационного фильма

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

Заведующий кафедрой _____ /Н.Б. Дабижа
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Общие положения	
2. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний	
3. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий	
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации	
5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний	
6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний	
7. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно	
8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья	
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций	
<i>Приложение 1. Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче устного экзамена по теоретическому курсу</i>	
<i>Приложение 2. Пакет документов к защите выпускной квалификационной работы, представляемый обучающимся на кафедру</i>	

1. Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636, Уставом образовательной организации высшего образования и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, принятым в образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация (далее – *ГИА*) завершает освоение имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программы высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики).

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися указанной основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733.

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, в соответствии с рабочим учебным графиком, утверждаемые Распоряжением руководства ВГИК им. С.А. Герасимова.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики).

2. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту Творческого проекта - Дипломного фильма (хронометраж экранной работы определяется технологической сложностью режиссерского решения и варьируется от 3 до 15 минут).

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

Для проведения государственной итоговой аттестации в организации высшего образования создается государственная экзаменационная комиссия по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики).

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной итоговой аттестации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в организации высшего образования, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими деятелями кино и телевидения (режиссерами анимационного кино, киносценаристами, кинокритиками).

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

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

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

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в Организации создается апелляционная комиссия по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики).

Председатель апелляционной комиссии утверждается ректором организации высшего образования из числа уполномоченных им лиц на основании распорядительного акта.

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

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

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

Государственный итоговая аттестация по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики) проводится с целью глубокой и многосторонней проверки уровня теоретических знаний, полученных за время обучения, и владения практическими навыками и способами самостоятельной творческой работы. Она представляет собой защиту анимационного фильма - выпускной квалификационной работы.

Для того чтобы студент был допущен до выполнения выпускной квалификационной работы он должен представить и утвердить на кафедре тему дипломного анимационного фильма, а также технологию его выполнения.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. Выпускной квалификационной работой обучающегося по специальности

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики) является анимационный фильм, снятый с выбранной студентом технологии (хронометраж экранной работы определяется технологической сложностью режиссерского решения).

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

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена руководителем мастерской или обучающимся с обоснованием ее целесообразности, должна быть принята на заседании кафедры и утверждена приказом ректора.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся распорядительным актом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников образовательной организации высшего образования и при необходимости консультант (консультанты).

Руководитель выпускной квалификационной работы:

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

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

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

По мере подготовки отдельных этапов ВКР обучающийся представляет их руководителю выпускной квалификационной работы, дорабатывает их в соответствии с его рекомендациями. В установленные сроки обучающийся отчитывается перед руководителем ВКР о степени ее готовности, после чего получает (или не получает) рекомендацию к защите.

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв о работе выпускника в период подготовки выпускной квалификационной работы.

Выпускные квалификационные работы по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики) подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками ВГИК им. С.А. Герасимова. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в образовательную организацию высшего образования письменную рецензию на ВКР, содержащую аргументированный критический разбор достоинств и недостатков ВКР. Текст рецензии подписывается рецензентом с указанием должности, звания, места работы.

Не позднее чем за 2 недели до установленной даты защиты обучающимся на кафедру представляются видеокопия выпускной квалификационной работы для демонстрации на экзамене в формате изготовления и пакет документов в 2-х экземплярах.

На заседание государственной экзаменационной комиссии может быть представлен DVD с учебными и курсовыми фильмами.

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

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов:

- 1) просмотр выпускной квалификационной работы;
- 2) обсуждение ВКР, представляющее критический разбор ее достоинств и недостатков;
- 3) ответы обучающегося на вопросы и замечания членов комиссии, других лиц, присутствующих на защите ВКР;
- 4) выступление руководителя ВКР, в котором он рассказывает о личности автора выпускной квалификационной работы;
- 5) выступление рецензента (при его отсутствии на защите секретарь государственной экзаменационной зачитывает письменный отзыв рецензента);

Защита ВКР является открытой процедурой, в которой участвуют председатель, члены ГЭК, другие заинтересованные лица. Оценка защищаемой ВКР выпускника осуществляется государственной экзаменационной комиссией.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Оценка выпускной квалификационной работы основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя ВКР за творческо-производственным процессом создания анимационного фильма. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую

инициативу и самостоятельность в процессе выполнения выпускной квалификационной работы.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения ВКР.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения ВКР.

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

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

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

Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальных компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знает:</i> УК-1. 1. принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1. 2. основные законы логики; УК-1. 3. особенности понятийного (теоретического) и образного мышления; <i>Умеет:</i> УК-1. 4. выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме; УК-1. 5. ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения; УК-1. 6 объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства; <i>Владеет:</i> УК-1.7. навыками поиска, трактовки и анализа информации; УК-1.8. стратегиями решения стандартных и нестандартных задач;

	УК-1.9. системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.10. навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знает:</i> УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности; УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации; <i>Умеет:</i> УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел); УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта; <i>Владеет:</i> УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности; УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами; УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знает:</i> УК-3.1. специфику профессиональной деятельности; УК-3.2. методы регулирования межличностных отношений в процессе выполнения трудовых функций профессиональной деятельности; УК-3.3. принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта; <i>Умеет:</i> УК-3.4. работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. предвидеть результаты своих действий;

	<i>Владеет:</i> УК-3.7. навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта; УК-3.8. навыками планирования последовательных действий по достижению поставленной цели.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-4.1. информационнокоммуника-ционные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональ-ной деятельности; УК-4.2. функциональные стилевые формы речи; <i>Умеет:</i> УК-4.3. собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. адаптироваться к новым вызовам; <i>Владеет:</i> УК-4.6. коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

	<i>Владеет:</i> УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знает:</i> УК-6.1. содержание понятий «самоорганизация» и «саморазвитие»; УК-6.2. основы самоорганизации личности; <i>Умеет:</i> УК-6.3. определять перспективы и ставить цели собственной деятельности, адекватно оценивая свои ресурсы и возможности; УК-6.4. добиваться поставленной цели; УК-6.5. видеть свои недостатки и ограничения и критически оценивать результаты своей деятельности; <i>Владеет:</i> УК-6.6. навыком планирования последовательных действий, направленных на реализацию поставленной цели; УК-6.7. навыками целенаправленной деятельности и самодисциплины.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знает:</i> УК-7.1. виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности; УК-7.2. факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-7.3. применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения; <i>Владеет:</i> УК-7.5. нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.
УК-8. Способен создавать и поддерживать	<i>Знает:</i> УК-8.1. теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.2. правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; УК-8.3. основные положения охраны труда и техники безопасности в сфере профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-8.4. применять средства защиты от негативных воздействий; УК-8.5 планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях, при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; <i>Владеет:</i> УК-8.6. умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
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.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры.

	ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.	<i>Знает:</i> ОПК-2.1. основы культурной политики в Российской Федерации; ОПК-2.2. нормативно-правовые основания государственной культурной политики; ОПК-2.3. приоритеты политики государства в сфере экранной культуры; <i>Умеет:</i> ОПК-2.4. систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития; ОПК-2.5. соотносить состояние современной экранной культуры с приоритетами государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-2.6. методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик; ОПК-2.7. методиками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i>

	ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> – ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания аудиовизуального произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового аудиовизуального продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания аудиовизуальных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания аудиовизуального произведения.
ОПК-6. Способен	<i>Знает:</i>

объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции; ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; <i>Владеет:</i> ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения; ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.
ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	<i>Знать:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеть:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.
ПКО-2 Способен совместно с коллективом съёмочной группы	<i>Знать:</i> ПКО-2.1. как организовать насыщенный художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино; <i>Уметь:</i>

осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	ПКО-2.2. анализировать творческие идеи, критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения; ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором; ПКО-2.4. отчётливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта; <i>Владеть:</i> ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.
ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типаж действующих персонажей и основных эскизов декораций.	<i>Знает:</i> ПКО-3.1. специфику и особенности разработки режиссерского сценария анимационного фильма на основе литературного сценария, особенности работы художника-постановщика анимационного кино. <i>Умеет:</i> ПКО-3.2. создавать режиссёрскую экспликацию анимационного проекта; ПКО-3.3. грамотно ставить задачу техническим службам; ПКО-3.4. применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки анимационного фильма, совместно с художником-постановщиком и монтажером создавать аниматик будущего фильма;
ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать	<i>Знает:</i> ПКО-4.1. основы мастерства режиссера кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий; <i>Умеет:</i> ПКО-4.2. осмысливать и анализировать, критически оценивать творческие идеи, а также обосновывать и защищать свою точку зрения, понимать проблему и находить пути ее решения; <i>Владеет:</i> ПКО-4.3. художественными и техническими средствами для создания синтетического образа, фиксируемого в

музыкальный сценарий.	окончательной композиции анимационного фильма.
ПКО-5 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПКО-5.1. функции драматурга, продюсера, композитора, художника редактора, консультанта в процессе создания анимационного фильма; <i>Умеет:</i> ПКО-5.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; ПКО-5.3. организовать свой труд, самостоятельно или в составе съемочной группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ПКО-5.4. навыками редактирования анимационного фильма на основе сформированных критических замечаний; ПКО-5.5. технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.
ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий	<i>Знает:</i> ПКО-6.1. возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом; ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации); <i>Умеет:</i> ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма; ПКО- 6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии; <i>Владеет:</i> ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

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

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

Обучающийся должен представить в образовательную организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия.

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

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из образовательной организации высшего образования с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

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

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в образовательной организации высшего образования на период времени, установленный образовательной организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по образовательной программе специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер анимации и компьютерной графики).

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

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

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

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

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 минут;

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация высшего образования обеспечивает выполнение определенных требований при проведении государственного аттестационного испытания¹.

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучаемому предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией высшего образования.

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

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.

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

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

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

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

**Примерный перечень билетов с вопросами
для подготовки к сдаче устного экзамена
по теоретическому курсу**

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1

1. Технология рисованной анимации.
Взаимосвязь анимации и мирового изобразительного искусства.
2. Творчество Владислава Старевича.
Народное изобразительное творчество и его влияние на анимацию.
Значение персонажа в анимационном фильме.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2

1. Уолт Дисней и его творчество. Гиперболизация – основной художественный прием в анимации. Что такое «эклерный метод»?
2. Понятие изобразительной композиции в анимационном, игровом, документальном фильме. Режиссерская раскадровка. Ее творческое и производственное значение в анимационном фильме.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 3.

1. Братья Люмьер и Ж. Мельес.
Фильм – динамический фотоснимок реальной действительности или организованной вымышленной действительности? Движущая фотография – обязательное, но не достаточное условие для создания кинообраза.
2. Гиперболизация – основной художественный прием в анимации.
Что такое «эклерная / ротоскопная» технология в анимации?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 4

1. Д. Гриффит практическое закрепление в его творчестве основных тенденций кинорежиссуры. «Нетерпимость» - выдающееся открытие в сфере кинематографической образности.
С.Эйзенштейн о Д. Гриффите («Гриффит и мы»).
2. Анимационное кино для детей и взрослых Технология кукольной анимации. Изготовление анимационной куклы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 5.

1. Технология перекладки в анимации. Изготовление плоской марионетки. Связь изобразительного решения с режиссерским замыслом. Раскадровка и компоновочные рисунки.
2. С.М.Эйзенштейн. Развитие монтажа в опоре на опыт «старших» искусств.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 6.

1. Карикатура и гротеск в анимации. Декоративные возможности анимационного фильма. Раскадровка и цветовая экспликация.

2. Современные программы обработки изображения.

персонажей. Сравнительная таблица. Цветовая модель персонажа.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 7.

1. Поиск образа персонажа: лаконичность, линейность рисунка, конструктивность, плоскостность. Разработка движения персонажа. Мимика. Ансамбль персонажей. Сравнительная таблица. Цветовая модель персонажа.
2. Изобразительное решение, как средство воплощение замысла режиссера. Изобразительные особенности различных технологий. Персонаж и его реальный прообраз. Отличие декораций рисованного, кукольного и перекладочного фильмов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 8.

1. Современные цифровые технологии в экранном творчестве. Режиссура м/медиа (postproduction, CG, спецэффекты и др.)
2. Принципы нелинейного монтажа в современном кинематографе. Современные монтажные программы «Avid», «Final cut».

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 9.

1. Творчество И.П. Иванова-Вано. Взаимосвязь анимации и мирового изобразительного искусства.
2. Работа режиссера анимационного фильма на телевидении, в индустрии развлечения, в игровом и неигровом кино.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 10.

1. Взаимосвязь персонажа и декорации. Отличие и общность декораций игрового и анимационного фильмов.
2. Специфика профессии режиссер анимационного кино, ее отличие от профессий режиссеров других жанров киноискусства.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 11.

1. Александр Алексеев и его игольчатый экран. Современные технологии в анимационном кино.
2. Роль цифровых технологий в современной анимации. Современные программы обработки изображения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 12.

2. Образно-выразительные возможности движения персонажа. Мимика, жест, поза. Персонаж и персонажный ансамбль.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 13.

1. Особенности образной поэтики в разных видах экранных искусств. Взаимопроникновение и взаимовлияние видов и жанров в современной экранной культуре.
2. Тенденции развития анимационного кино. Поиски новых выразительных средств, тем и героев.

1. Титры и их визуальное решение в экранных произведениях. Применение спецэффектов в современном кино.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 14

1. Титры и их визуальное решение в экранных произведениях. Применение спецэффектов в современном кино.
2. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма. Принципы работы режиссера анимационного фильма со звукорежиссером.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 15.

1. Характерные особенности времени в анимационном фильме. Время как мера восприятия времени и смысловой нагрузки в анимационном фильме.
2. Общие принципы монтажа анимационного фильма.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 16.

1. Работа режиссера анимационного фильма в современных условиях кино- и видеопроизводства: технические, творческие, финансовые составляющие
2. Творческие методы режиссуры в современной анимации. Прогресс в искусстве анимации за последние годы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 17

1. Композиция и ритм как способы организации художественного содержания и формы в произведении искусства. Композиция и ритм в кино.
2. Разработка идей анимационного фильма. Гиперболизация анимационного образа. Острота и яркость подачи через гиперболизацию.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 18.

1. Особенности творчества Ю.Б. Норштейна, А.К. Петрова , Э.В. Назарова, Ф.С. Хитрука.
2. Анимация как поэзия. Стихотворение как основа для анимационного фильма. Сравнительный анализ стихотворения и анимационного фильма. Сходство и различия.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 19.

1. Работа режиссера над озвучением анимационного фильма. Перезапись: сведение реплик, музыки и шумов в системе нелинейного монтажа.
2. Отражение личности автора в работе над фильмом. Средства, используемые для передачи эмоционального напряжения в фильме. Поиск типажа, поиск изобразительного решения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 20.

1. Этапы работы над аниматиком: раскадровка, музыкальная экспликация, распределение кадров на видео под музыку. Просчет секунд на каждый кадр.

2. Роль музыки в анимационном фильме. Какие формы записи существуют в анимации? Различия и преимущества каждой формы. Острота и яркость подачи через гиперболизацию.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 21.

1. Значение музыки в различных видах кино. Этапы работы режиссера над музыкой к анимационному фильму.
2. Работа режиссера над озвучением анимационного фильма. Перезапись: сведение реплик, музыки и шумов в системе нелинейного монтажа.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 22.

1. Значение драматургии в анимационном кино. Примеры из своренных фильмов. Каких драматургов работавших и работающих сейчас в анимационном искусстве вы знаете.
2. Преимущество той или иной технологии при реализации анимационного фильма. Психологическое восприятие зрителем различных технологий.

Приложение 2

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ к защите выпускной квалификационной работы, представляемый обучающимся на кафедре

1. Представление руководителя мастерской.
2. Творческая характеристика обучающегося, подготовленная и подписанная руководителем мастерской.
3. Письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Рецензия на ВКР, выполненная и подписанная рецензентом.
5. Аннотация (краткое содержание) дипломного фильма.
6. Теоретическая часть ВКР работы, представляющая собой теоретическое обоснование своей экранной работы, размышления по совершенствованию организации съемочного процесса и технологии работы, находках и просчетах, о трудностях и путях их преодоления в период работы над фильмом объемом 6-12 листов.
7. Режиссерская экспликация (подробное изложение замысла будущего фильма, его идеи, способы творческой реализации).
8. Литературный сценарий фильма.
9. Режиссерский сценарий фильма с раскадровкой и планировкой центральной сцены или нескольких сцен.

10. Краткая творческо-биографическая справка с указанием всех работ, выполненных во время обучения.

В качестве выпускной квалификационной работы, в исключительных случаях, по решению кафедры режиссуры анимационного фильма и, студент может представить одну из отснятых работ (учебную или курсовую) при условии выполнения в установленные сроки дипломной работы.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно - методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)
специализация:

«Режиссер анимации и компьютерной графики»

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

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

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

«Режиссер анимации и компьютерной графики»
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2022 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой

(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	6
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	7
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	18
5. Содержание дисциплины (модуля).....	20
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	20
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	23
6. Лабораторный практикум.....	31
7. Практические занятия (семинары).....	31
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)	36
9. Самостоятельная работа студента.	36
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	39
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	40
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	42
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	43
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	43
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	51
Лист регистрации изменений и дополнений	54

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой (обязательной) части ОПОП.

Углубление международной интеграции в условиях глобального информационного пространства и необходимость комплексной и разносторонней модернизации страны требует от выпускника высшей школы активного владения иностранным языком. Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста.

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

Наряду с основной задачей – обучение иноязычному взаимодействию, курс иностранного языка во ВГИКе ставит образовательные задачи. Достижение образовательных задач осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации высшего образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и эрудиции, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях, симпозиумах и кинофестивалях, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов, анализируя и учитывая разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Одной из задач курса является развитие у студентов умения анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной и сценической интерпретации, с учетом всего потенциала мировой культуры, в том числе на иностранных языках. Студент должен знать риторические аспекты устной и письменной коммуникации и приемы

речевого воздействия; уметь анализировать основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации; владеть навыками расширения своего научного мировоззрения на основе получаемых знаний.

Задача дисциплины научить студента самостоятельно приобретать знания для осуществления академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет. Таким образом, дисциплина «Иностранный язык» осуществляет развитие когнитивных и исследовательских умений, расширяет кругозор и повышает информационную культуру студентов.

Важной гуманитарной задачей дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обучающихся представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

В области профессионально ориентированного образования основной задачей дисциплины становится расширение словарного запаса и формирование иноязычного терминологического аппарата, позволяющего свободно общаться по широкому спектру проблем профессиональной сферы.

Дисциплина «Иностранный язык» имеет целью обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления академического и профессионального взаимодействия в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, специалиста, приобщенного к культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного владения иностранным языком для художественно-творческой и творческо-производственной деятельности.

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» по данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП по специальности 55.05.01 Режиссура кино и

телевидения (уровень специалитета), специализация: «Режиссер анимации и компьютерной графики» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью Блока 1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года.

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация: «Режиссер анимации и компьютерной графики» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 10 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1, 2 и 3 курсах в 1,2,3,4, 5 семестрах (индекс Б1.О.06 учебного плана). Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: зачеты с оценкой (2, 4 семестры), экзамен (5 семестр).

Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык» в средней школе.

Иностранный язык как, никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» во ВГИК тематически и лексически связана с такими дисциплинами

как «История», «Философия», «История зарубежной литературы», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного кино».

В системе обучения студентов по направлению **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального цикла: «Теория и практика монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», «Мастерство актера», «Режиссура анимационного фильма» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

В ходе обучения, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с ФГОС ВО, у студента, обучающегося по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения и специализации: «Режиссер анимации и компьютерной графики», формируются следующие компетенции:

а) Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.2. функциональные стилевые формы речи; <i>Умеет:</i> УК-4.3. собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. эффективно коммуницировать в процессе делового или социального

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. адаптироваться к новым вызовам; УК-4.6. коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владеет:</i> УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.
Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. 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

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		взаимодействия. УК.-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.
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.

б) Общепрофессиональные компетенции:

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	ОПК-3.1. Знает теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. Знает художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. Знает принципы соотношения экранного и литературного текста; ОПК-3.4. Умеет рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. Умеет раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. Умеет определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. ОПК-3.7. Владеет методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. Владеет нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения	ОПК-3.1. Знает риторические аспекты устной и письменной

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
	литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	коммуникации на русском языке, имеет представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия на русском языке. ОПК-3.2. Знает исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения. ОПК-3.3. Умеет анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации. ОПК-3.4. Умеет распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации. ОПК-3.5. Владеет навыками расширять свое научное мировоззрение на основе получаемых знаний. ОПК – 3.6. Владеет навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		произведении и его экранной интерпретации.

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык» считаем целесообразным рассмотреть указанные выше компетенции с точки зрения лингвистических компетенций, необходимых и достаточных для их формирования. В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)» студенты ВГИК, обучающиеся по направлению **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** должны:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-4	Знать (этап формирования знаний) • Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. • Дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). • Информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. • Основные способы словообразования. • Особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы. Основные особенности научного стиля. • Грамматический строй английского языка • Лексический минимум в объеме 4000 лексических

	единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); • Основной минимум грамматических явлений, характерных для повседневной и профессиональной речи, необходимых для иноязычного общения без искажения смысла; • Особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, реферата, тезисов, сообщения, частного письма, делового письма, биографии.
	Уметь (этап формирования умений) • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.); • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • 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; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно.
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках. <u>Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):</u> • употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи. <u>В области говорения:</u> • 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 <u>В области аудирования:</u> • 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 <u>В области чтения:</u> • Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. • Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; • Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера; • Владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. <u>В области письма:</u> • Владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. • Владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера;
--	--

	• Владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; • Владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); • Владеть навыками оформления Curriculum Vitae/Resume и сопроводительного письма, необходимого при приеме на работу, • Владеть навыками выполнения письменного проектного задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.).
УК-5	Знать (этап формирования знаний) Культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
	Уметь (этап формирования умений) • находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) • проявления уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
ОПК-3	Знать (этап формирования знаний) • качества хорошей речи и приемы речевого воздействия, в том числе и на английском языке;

	• риторические аспекты устной и письменной коммуникации, в том числе и английском языке; • исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения.
	Уметь (этап формирования умений) • анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации, в том числе на английском языке; • распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации, в том числе на английском языке.
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) • расширения своего научного мировоззрения на основе получаемых знаний; • сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация: «Режиссер анимации и компьютерной графики» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 10 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в Таблице № 1 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	290								
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции									
Практические занятия		68	60	68	60	34			
Семинары									
Лабораторные работы									
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	22	4	6	4	6	2			
Курсовая работа									
Расчетно-графические работы									
Другие виды самостоятельной работы:									
– <i>выполнение творческих заданий</i>									
– <i>контрольное тестирование</i>		Кр (3) Т	Кр (3) Т	Кр (3) Т	Кр (3) Т	рефе- рат			
- <i>выполнение домашних заданий</i>		ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ			
Вид промежуточной аттестации – экзамен	36 Э/ 12 ЗаО		ЗаО 6		ЗаО 6	36 час Э			
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)»	360 акад. часов 10_зач. ед.	72	72	72	72	72			

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Разделы, темы дисциплины «Иностранный язык (английский)» и виды занятий представлены в Таблице № 2 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам. 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Общий объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам (10 зачетных единиц).

Таблица №2

№ те мы	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в академических часах)				
		Контактная работа			Самостояте льная работа	Всего
		Лекции	Практичес кие занятия	Контроль		
1 курс, 1 семестр						
	Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		24 ч.		-	24 часа
1.	I am a first-year student		12		-	12
2.	VGIK and its structure		12		-	12
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		22 ч.		-	22 часа
3	Production unit: team members’ responsibilities		14		-	14
4	Description of the picture by a famous artist		8		-	8
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		22 ч.		4 часа	26 часа
5.	The Film Director — A Job Description		8		4	12
6.	Film Acting		2		-	2
7.	Writing a Screenplay		2		-	2
8.	Responsibilities of a Movie Producer		2		-	2
9.	Director of Photography (DP)		2		-	2
10.	Film Sound Designer		2		-	2
11.	Production Designer		2		-	2
12.	What is a Movie Critic?		2		-	2
	Форма промежуточной аттестации: -					
	Итого за I курс, 1 семестр 2 зачетных единицы		68 часов		4 часа	72 часа

1 курс, 2 семестр						
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		20 ч.		2 ч	22 часа
13.	My favourite actor		8		1	9
14.	My favourite film director		8		1	9
15.	How to write a CV		4		-	4
	Раздел V. Unit 5 MY FAVOURITE FILM		20 ч.		3 ч.	23 часа
16.	My favourite film		12		1	13
17.	A film review.		5		1	6
18.	A film poster design		3		1	4
	Раздел VI. Unit 6 FILM FESTIVALS		20 ч.		1 ч.	21 час
19.	Major Film Festivals		8		1	9
20.	San Francisco Short Film Festival		4		-	4
21.	BFI London Film Festival		4		-	4
22.	Film Festival Flyers		4		-	4
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)			6 часов		6 часов
	Итого за I курс, 2 семестр 2 зачетных единицы		60 часов	6 часов	6 часов	72 часа
2 курс, 3 семестр						
	Раздел VII. Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART		23 часа		-	23 часа
23	Commercial Hits		4		-	4
24	What Makes A Successful Movie?		4		-	4
25	Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?		4		-	4
26	Structure of an Essay		6		-	6
27	Factors of Titanic's Commercial Success		5		-	5
	Раздел VIII. Unit 8 FILM PRODUCTION		22 часа		4 часа	26 часа
28	Development and Pre-production		3		4	7
29	Production / Shooting Stage		3		-	3
30	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)		3		-	3
31	TV Industry Personnel		2		-	2
32	Writing E-Mails		4		-	4
33	Does The Guinness Book Know Everything?		3		-	3
34	A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival.		4		-	4

	Раздел IX. Unit 9 MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS		23 часа		-	23 часа
35.	Private Lives of Celebrities		8		-	8
36.	The Director/Producer Relationship		8			8
37.	University Leaflet		7		-	7
	Форма промежуточной аттестации: -					
	Итого за 2 курс, 3 семестр 2 зачетных единицы		68 часов		4 часа	72
2 курс, 4 семестр						
	Раздел X. Unit 10 ANALYZING A MOVIE		20 часов		2 ч.	22 часа
38.	«The Shining» by Stanley Kubrick		6		-	6
39.	How to Analyze a Movie		5		-	5
40.	How to Write a Film Review		4		2	6
41.	10 Film-Making Mistakes I Regret		5		-	5
	Раздел XI. Unit 11 INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES		20 ч.		2 часа	22 часа
42.	Advantages and Disadvantages of the Internet		4		-	4
43.	Your Marketing Starts with E-Script		4		-	4
44.	Movie Promotion on the Internet. Historical Approach		4		-	4
45.	10 Ways to Successfully Promote Your Short Film		4		1	5
46.	Film Industry Is Affected by Digital Media		4		1	5
	Раздел XII. Unit 12 FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS		20 часов		2 ч.	22 часа
47.	Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration		4		-	4
48.	What I Learned Teaching Film School		4		-	4
49.	Dogma 95		4		-	4
50.	Film, TV and Digital Media Programs and Degrees		4		1	5
51.	The Statement of Purpose		4		1	5

	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗаО)			6 часов		6 часов
	Итого за 2 курс, 4 семестр: 2 зачетных единицы		60 часов	6 часов	6 часов	72 часа
3 курс, 5 семестр						
	Раздел XIII. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Режиссура кино и телевидения).		34 часа		2 часа	36 часов
	Форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)			36 часов (Э)		36 часов (Э)
	Итого за 3 курс, 5 семестр: 2 зачетных единицы					72 часа
	Всего по дисциплине: 360 акад. часов: 10 зачетных единиц		290 часов	12 часов ЗаО 36 часов (Э)	22 часа	360

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Поскольку главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является овладение современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, студенты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование). Следовательно, под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность формируемых знаний, умений и навыков,

приобретаемых во всех видах РД, а не только тематический план, указанный в таблице № 2. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля в дидактических единицах: знакомство, речевые образцы приветствия и самопрезентации, обсуждение хобби и интересов, базовые кинотермины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, расписание занятий в течение рабочего дня, заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Устные темы: № 1 I am a first-year student; № 2 VGIK and its structure. Усвоение специфики артикуляции английских звуков, интонационных шкал и ритмики, нейтральной речи; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера; практики диалогической и монологической речи. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля в дидактических единицах: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. Устные темы: № 3 Production unit: team members' responsibilities; № 4 Description of the picture by a famous artist. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на

основе оборотов *there is/ there are, have/have got*, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля в дидактических единицах: киноспециальности - актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, киновед. Устные темы: № 5 The Film Director — A Job Description; № 6 Film Acting; № 7 Writing a Screenplay; № 8 Responsibilities of a Movie Producer; № 9 Director of Photography (DP); № 10 Film Sound Designer; № 11 Production Designer; № 12 What is a Movie Critic? Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов 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 режиссера». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля в дидактических единицах: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусевского, Уолта Диснея,

Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. Устные темы: №13 My favourite actor; № 14 My favourite film director; №15 How to write a CV. Четыре формы английских глаголов. Формирование грамматических навыков употребления времени Past Simple (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), использования неправильных глаголов, косвенных вопросов. Восстановления структуры и логической последовательности текста, отработка моделей диалогической и монологической речи, развитие навыков аудирования по теме «Интервью». Монологическое высказывание по теме «Биография». Деловые игры: «Пресс-конференция», «Интервью при приеме на работу». Формирование навыков написания резюме, краткой биографической справки. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля в дидактических единицах: обмен впечатлениями от просмотренного фильма. Форма выражения предложения и приглашения, согласия и отказа. Планирование предстоящей бизнес встречи. Подготовка вопросов для интервью с актером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам, аниматором, звукорежиссером, продюсером. Устные темы: №16 My favourite film; №17 A film review; № 18. A film poster design. Грамматические способы выражения будущего времени. Изучение Passive Voice как грамматической основы академической, профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинокритик на основе критического анализа фильма И.Бергмана «Осенняя соната». Практика профессиональной диалогической речи на материале обсуждения фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля в дидактических единицах: крупнейшие кинофестивали мира: история, задачи, цели. Правила подачи заявок для участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент

фестиваля, кинорынок. Выбор фестиваля исходя из целевой аудитории и жанра фильма. Формирование навыков написания заявки для представления фильма на кинофестиваль. Устные темы: № 19 Major Film Festivals; № 20 San Francisco Short Film Festival; 21 BFI London Film Festival; № 22 Film Festival Flyers. Презентация международного фестиваля ВГИК. Формирование понятия дифференциации лексики по сферам применения: терминологическая, общенаучная, официальная. Словообразование путем конверсии. Знакомство с различными техниками чтения в зависимости от задачи: изучающее, поисковое, просмотровое чтение (Scanning and Skimming). Изучение основных грамматических явлений Present Perfect, Present Perfect/ Past Simple; практика диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств; тексты по широкому и узкому профилю специальности, биографическая справка (Альфред Хичкок). Ролевая игра: «Презентация проекта». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля в дидактических единицах: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма: (релевантность, соотнесенность с реальностью, сюжет и его повороты, герой, личности режиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата релиза, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, римейки). Устные темы: № 23 Commercial Hits; №24 What Makes A Successful Movie?; №25 DoThe People Want Commerce, Or Do They Want Art?; №26 Structure of an Essay; № 27 Factors of Titanic's Commercial Success. Формирование навыков употребления Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и

формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения, материалов доклада и письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 8. FILM PRODUCTION. Содержание модуля в дидактических единицах: этапы кинопроизводства. Устные темы: № 28 Development and Pre-production; № 29 Production/Shooting Stage; № 30 Post-Production and Digital Cinema Package (DCP); № 31 TV Industry Personnel; № 32 Writing E-Mails; № 33 Does The Guinness Book Know Everything?; № 34 A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival. Подготовительный период, сроки и последовательность этапов работы съёмочной группы (сценарная заявка, полнометражный сценарий, режиссёрский сценарий, виды подготовительной работы для запуска фильма в производство). Съёмочный период создания фильма, календарно-постановочный план, как основа соблюдения графика съёмки, функции создателей фильма и основных цехов в съёмочный период, работа с черновым отснятым материалом. Монтажно-тонировочный период создания фильма, работа над звуковым образом картины, прокат, реклама и маркетинг, влияние работы группы в монтажно-тонировочном периоде на восприятие фильма потенциальной аудиторией. Пакет цифровой фильмокопии, его структура и технические требования. Формирование навыков употребления Participle I/ Participle II на основе профессиональных текстов: «Книга рекордов Гиннеса в сфере кинематографа», «Регламент Московского Международного кинофестиваля». Активизация профессиональной кинолексики. Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 9. MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS. Содержание модуля в дидактических единицах: этические принципы масс-медиа. Границы публичного и личного пространства. Устные темы: № 35 Private Lives of

Celebrities; № 36 The Director/Producer Relationship; № 37 University Leaflet. Различные модели взаимодействия режиссёра и продюсера в процессе создания кинопроизведения. Эмфатические конструкции. Изучение грамматических форм согласования времен и косвенной речи, характерных для профессионального общения и формирование навыков их употребления в различных условиях коммуникации. Развитие навыков аргументированного комментирования. Практика диалогической речи на примере обсуждения фильма «Касабланка». Оценочные прилагательные. Принципы оценки кино-университета и его реклама. Совершенствование навыков монологической речи; написания эссе. Совершенствование навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового. Формирование навыков аннотирования англоязычной литературы по специальности. Круглый стол: «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 10. ANALYZING A MOVIE. Содержание модуля в дидактических единицах: базовые принципы анализа кинопроизведения (от анализа названия и титров, оценки эффективности сюжетных линий и диалогов, работы оператора по созданию атмосферы фильма, качества актерской работы и режиссуры, монтажного решения и покадрового анализа к созданию смысла и особенностям киноповествования). Устные темы: № 38 «The Shining» by Stanley Kubrick; № 39 How to Analyze a Movie; № 40 How to Write a Film Review; № 41 Ten Film-Making Mistakes I Regret. Развитие навыков употребления профессиональной кинолексики. Алгоритм критической оценки фильма. Правила написания кинокритики, ее структура и анализ допускаемых типовых ошибок. Изучение грамматических форм условных предложений и сослагательного наклонения, характерных для профессиональной речи, и формирование навыков их употребления в различных коммуникативных ситуациях профессиональной направленности. Слова-связки и переходные слова как основа логической последовательности оригинального текста. Система взаимоотношений между частями

предложения и частями текста. Структурный тест. Словообразование: отрицательные приставки. Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 11. INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.

Содержание модуля в дидактических единицах: преимущества использования сети интернет (быстрое средство связи, возможность доступа к неограниченному количеству информационных, мультимедийных и образовательных ресурсов, выбор информации по кругу интересов, общение в социальных сетях, электронная торговля, он-лайн бронирование). Недостатки (кража информации, плагиат, спам, угроза вирусов, неконтролируемый контент, интернет-зависимость). Устные темы: №42 Advantages and Disadvantages of the Internet; № 43 Your Marketing Starts with E-Script; № 44 Movie Promotion on the Internet. Historical Approach; № 45 10 Ways to Successfully Promote Your Short Film; № 46 Film Industry Is Affected by Digital Media. Интернет для кинематографистов: рекламные, маркетинговые и прокатные стратегии кино-, видео- и мультимедиа произведения, электронная публикация сценария, специфика кинокритики в эпоху интернета. Мультимедиа как синтез различных способов представления информации (аудио, видео, графики, анимации и пр.). Новые цифровые средства массовой информации, интерактивность как их отличительная черта. Формирование навыка употребления конструкции Complex Object для становления грамматической основы профессиональной коммуникации. Формирование навыков реферирования англоязычной литературы по специальности. Мозговой штурм: «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет» Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 12. FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS.

Содержание модуля в дидактических единицах: творческие перспективы,

стратегии и технологии построения послевузовского образования (самообразование, повышение квалификации, аспирантура). Устные темы: № 47 Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration; № 48 What I Learned Teaching Film School; № 49 Dogma 95; № 50 Film, TV and Digital Media Programs and Degrees; № 51 The Statement of Purpose. Обучение в процессе практической кинокарьеры. Подсказки великих учителей начинающим кинематографистам (на основе интервью Френсиса Форда Копполы). Зарубежное образование в области кинематографии, телевидения, новых цифровых средств массовой информации: программы, ученые степени, карьерные перспективы. Структура и правила написания университетских вступительных эссе, заявления о целях (Statement of Purpose) и анализ допускаемых типовых ошибок. Повторение грамматического материала курса и профессиональной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Раздел 13. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Режиссура кино и телевидения): Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

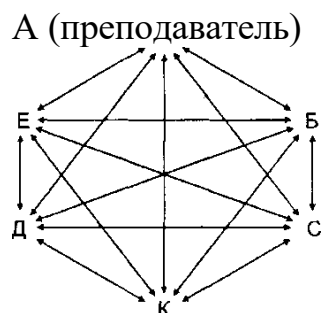
7. Практические занятия (семинары).

Все аудиторные и контактные занятия с преподавателем по дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводятся в форме практических занятий. Тематика практических занятий, их трудоемкость и формируемые компетенции подробно отражены в Разделе 5 данной рабочей программы.

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, которые развивают у студентов навыки командной работы, межличностного иноязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, иноязычные коммуникативные умения и навыки,

достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в сети Интернет.

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

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного взаимодействия на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают

мотивацию студентов и их активность в формировании умений и навыков иноязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности студентов, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

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

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведены согласно пункту 5.2, данной РПД
1	<i>Деловая (ролевая) игра</i> «Интервью» «Пресс-конференция» «Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом» «Интервью при приёме на работу». «Презентация проекта»	Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.	12 12 -15 13 – 15 15 19 – 22
2	<i>Дискуссия</i> «Основные проблемы создания сценария» «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?» «Структура и правила написания университетских вступительных эссе, заявления о целях (Statement of Purpose)»	Форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике	7 23 – 27 51
3	<i>Круглый стол</i> «Значимые профессиональные и личностные качества режиссёра». «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства»	Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.	12 35

5	Мозговой штурм: «Профессионально-значимые качества режиссера» «Как создать коммерчески успешный фильм». «Кино и телевидение: конкуренция, сотрудничество, перспективы» «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет»	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для инициируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.	12 23 – 27 31 42-46
6	Презентация «Этапы работы над созданием кинопроизведения».	Демонстрация: два или три участника представляют новый фильм и рассказывают об этапах его создания. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	28 – 34
8	Современные информационные технологии Использование а) мультимедийных программ для изучения тем курса; отработки фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний б) Интернет для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети. «Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail»	Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.	3-51 32

Таблица №3

Виды С.Р.С. и объекты контроля		Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.		Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.		Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам, а также Интернет-тестированию по специальности.		Разработка заданий для подготовки к контрольным работам и тестам.
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах		Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с лингафонными курсами.		Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию. Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.		Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.		Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.		Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной темы. В 5 семестре темы готовятся студентами

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

реферирование является частью курсовой работы по специальности.		
16. Проведение круглых столов и конференций на иностранном языке.		Организационно-методический аспект и мониторинг.

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

а) основная литература:

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

б) дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. М., 2010
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа. Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. М.2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. N.Y.: McGraw-Hill, 1990.
4. Eastwood J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. Oxford University Press, 2011.
5. Escott J. The Cinema. Oxford University Press. 1997.
6. Glebas F. Directing the Story: Professional Storyboarding and Storytelling Techniques for Live Action and Animation. Focal Press, 2009.
7. Jones L, Alexander Richard. International Business English, Cambridge University Press.
8. Longman dictionary of English Language and Culture.
9. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2004.
10. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Cambridge University Press, 2004.
11. Ockenden M. Situational Dialogues. Longman, 2005.
12. Priebe K.A. The Advanced Art of Stop-Motion Animation. Cengage Learning, 2011.
13. White T. Animation: from Pencils to Pixels. Classical Techniques for Digital Animators. Focal Press, 2006.

11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

11.1 Сайты на английском языке, представляющие "общий язык" (General Language):

<http://www.englishclub.com/>

<http://www.eleaston.com/>

<http://www.esl-lab.com/> Listening Skills (навыки аудирования)

<http://www.usatoday.com> (видео сюжеты)

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

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

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

www.filmmakers.com.

www.imdb.com

<http://www.allmovie.com/>

<http://www.filmmaking.net/>

<http://www.filmmaking.com/>

<http://www.dga.org>

<http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Filmmaking/>

www.filmmakers.com.

<http://zakka.dk/euroscreenwriters/interviews/index.htm>

http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_directing.htm

http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_creativity.htm

<http://film.guardian.co.uk/features/page/0,11456,1082823,00.html>

<http://wird.com.ua/archives/category/stage-directorfilm-director>

http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/

[Classic Hollywood/Directors/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Classic_Hollywood/Directors/)

[http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent Movies/Actors_and Directors/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent_Movies/Actors_and_Directors/)

http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/Directors/

<http://www.filmsite.org/directors.html>

<http://www.iaemagazine.com/feed/Vol1iss6/tom-donahue-director.html>

11.3 Сайты периодических изданий по специальности:

Журнал «Digital Video Magazine» <http://www.dplay.com/tutorial/index.html>

Журнал «FilmMaker» <http://filmmakermagazine.com/>
Журнал «MovieMaker» <http://www.moviemaker.com/directing/>
Журнал «Videomaker» <http://www.videomaker.com/>
Журнал «Variety» <http://www.variety.com/>
Журнал «Entertainment» <http://www.ew.com/ew/>
Журнал «American Cinematographer»
http://www.theasc.com/ac_magazine/digital_edition.php
Журнал «Film Comment» <https://www.filmcomment.com/>
Журнал «Bright Lights» <http://brightlightsfilm.com/>
Журнал «Sight and Sound» <http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine>
Журнал «Senses of Cinema» <http://sensesofcinema.com/>
Журнал «The Hollywood Reporter» <https://www.hollywoodreporter.com/>
Журнал «Film Journal International» <http://www.filmjournal.com/>
Журнал «Animation Magazine» <http://www.animationmagazine.net/>

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

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

Специальное программное обеспечение не требуется.

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Контракты с ЭБС.

ЭБС Айбукс Контракт №25-03/19К/103-19-У от 20 мая 2019 г.

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

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

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

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

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

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

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

2. Если Вы по какой-то причине пропустили занятие, то Вам необходимо получить информацию о пройденном материале от преподавателя и проработать его самостоятельно, даже если причина пропуска занятий уважительная.

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

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

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;
- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);
- прослушивание аудио-материалов и просмотр видео-материалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;

- чтение кинолитературы по специальности, а также сдача зачёта по внеаудиторному (домашнему) чтению;
- написание на положительную оценку 3-х текущих лексико-грамматических работ семестра, носящих тестовый характер, и итоговой семестровой работы в форме перевода 20-25 предложений с русского языка на английский.

Отдельного внимания заслуживают рекомендации к работе над текстом, поскольку именно они являются основой приобретения и освоения информации по специальности. В зависимости от поставленной перед читающим цели, виды чтения меняются. Вид чтения, целью которого является поиск нужной информации или получение общего представления о содержании материала (текста), называется просмотровым (или поисковым) чтением. Вид чтения, при котором требуется углубленное, полноценное усвоение прочитанного называется аналитическим чтением. Естественно, что скорость чтения зависит от его вида.

1. Просмотровое чтение и аннотация.

Прочитав заголовок и подзаголовок статьи и бегло просмотрев всю статью, у читающего за 2 минуты складывается представление, о чем статья. Полученная в результате такого просмотрового (поискового) чтения информация оформляется в виде аннотации. Аннотация должна дать краткую, обобщенную характеристику материала, определить круг содержащихся в нем проблем и в некоторых случаях дать представление о том, насколько информативен этот материал, и для кого он может представлять ценность (в пределах кинолитературы для операторов, сценаристов, экономистов, киноведов и т.д.).

Аннотация:

- а) должна дать выходные данные материала (автор, название и вид публикации - книга, статья, интервью, инструкция и т.д., год издания), наличие иллюстративного материала, если таковой имеется;
- б) определить главную тему материала;

в) перечислить, в случае необходимости, второстепенные вопросы (поставленные или решенные);

г) определить возможную ценность информации и адресата, которому эта информация может быть предназначена. Требование лаконичности является наиболее характерным, однако в текст аннотации рекомендуется вставлять клише типа "подробно излагается", "кратко рассматривается", "вводит в курс" и т.д.

2. Ознакомительное чтение и реферат.

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

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

(статьи, интервью и т.д.) читатель узнает (находит, встречается и т.д.).

В реферате должны содержаться следующие элементы:

- а) выходные данные реферируемого материала (автор, название, вид публикации - статья, интервью, обзор и т.д., год издания);
- б) основная тема, проблема, основные положения реферируемого материала;
- в) доказательство и подтверждение основных положений автора;
- г) выводы автора или референта.

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

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

Необходимым условием успешного реферирования должна быть определенная психологическая установка читающего. Читая, непрерывно

помните, что цель вашего чтения - извлечение информации. Для этого вам нужно:

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

3. Перевод.

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

искажению его содержания, не говоря уже о нарушении литературных норм родного языка.

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

А. Грамматический анализ предложения предполагает.

1. Членение предложения на составные части, предварительно определив простое оно или сложное, и разделив, если оно сложное, на его части.
2. Отыскание подлежащего и сказуемого, т.е. смысловых центров всего предложения.
3. Анализ второстепенных членов, поясняющих подлежащее и сказуемое.

Б. Лексический анализ предложения и работа со словарем предполагают:

1. Умение пользоваться общим англо-русским словарем в объеме 60-80 тыс. знаков.
2. Знание алфавита, в последовательности букв которого, расположены слова в словаре.
3. Знание точной орфографии отыскиваемого слова, т.к. искажение хотя бы одной буквы в слове может сделать отыскание слова в словаре невозможным.
4. Определение - по формальным признакам и путем грамматического анализа предложения - части речи искомого слова.
5. Правильный выбор значения, если слово многозначно.

6. Умение различать слово, свободно сочетающееся с другими словами, от фразеологических словосочетаний и идиом и умение отыскивать их в словарной статье.

7. Знание правил, касающихся международных слов.

В. Литературно-смысловая обработка перевода.

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

Дословного соответствия английскому оригиналу можно, а иногда и необходимо, избегать.

Невозможность буквального перевода с одного языка на другой объясняется расхождением в грамматической и лексической структуре языков. Эти расхождения в структуре английского языка и русского, которые обязательно отражаются в переводе можно свести в следующие группы:

1. Расхождение в порядке слов. (Свободный порядок слов в русском языке и точно фиксированный порядок слов в английском).

2. Расхождение в грамматических формах: формальное подлежащее в безличных предложениях в обороте "there is/are ...", в эмфатическом обороте, особенности отрицательного английского предложения, особенности герундиальных и инфинитивных оборотов.

3. Расхождения в лексической структуре языков, а также разная сочетаемость слов в русском и английских языках.

Все варианты изменений, которые могут оказаться необходимыми при переводе с одного языка на другой предусмотреть невозможно. Но нужно запомнить одно важное правило: если ясна мысль оригинала, то ее можно и должно пересказать своими словами, не связывая себя в переводе лексико-грамматической структурой иностранного текста, но максимально сохраняя при этом верность его содержания.

Закончив работу по переводу предложений текста, отвлекитесь от

английского оригинала и прочитайте русский перевод как самостоятельный текст. При таком чтении смысловые несообразности и стилистические шероховатости в переводе выступят заметнее, и будет легче их устранить.

При работе над переводом оригинальной литературы на английском языке, как можно больше переводите письменно, так как, только зафиксировав перевод, вы можете быть уверены в правильности, как отдельных предложений, так и всего текста в целом.

Только когда у вас появятся некоторые навыки письменного перевода, можно перейти к переводу устному.

Мы так подробно остановились на проблемах перевода и реферирования кинопериодики, поскольку итогом курса обучения иностранному языку во ВГИКе является экзамен, в ходе которого одним из видов работы становится написание реферата подборки статей по специализации выпускающей кафедры в рамках курсовой работы, а одним из этапов экзамена – перевод статьи по специальности.

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

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

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

социально-ориентированное; групповое; предметно-ориентированное и личностно-ориентированное.

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

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), специализация: «Режиссер анимации и компьютерной графики» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

- переход студентов от формального усвоения ЗУНов (знаний, умений и навыков) к комплексному развитию коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной, общекультурной компетентности студентов, их способности и готовности к осуществлению межкультурной коммуникации;
- создание основы для практической иноязычного взаимодействия путем создания системы личностно-ориентированных коммуникативных и проблемных ситуаций, решение которых поэтапно ведет к профессионально значимой деятельности специалиста на иностранном языке;
- переход от монологического изложения материала преподавателем к интерактивному сотрудничеству в аудитории, обеспечивающему творческую самореализацию студентов, обучение их приемам дивергентного мышления, развитие индивидуального стиля познавательной деятельности, апробацию различных стратегий решения проблемных ситуаций, стимулирование

порождения новых гипотез, идей и образов, изобретательности, интереса и творческой мотивации;

- направленность деятельности студента: от пассивного восприятия информации к формированию умения самостоятельно приобретать знания, повышению уровня учебной автономии, способности к самообразованию, критическому осмыслению накопленного опыта, к выработке личной позиции в отношении современных мировых тенденций развития кинематографа, телевидения, мультимедиа и других видов экранных искусств, навыков их анализа, к построению индивидуальной творческой перспективы;

- технологическую модернизацию учебного процесса: замену традиционных методов обучения интерактивными образовательными технологиями (дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм), а также применение современных информационных технологий, способствующих повышению мотивации студентов и их активности, снятию коммуникативных барьеров и страха ошибки, расширению возможности самовыражения и творчества.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

В рабочей программе (модуле) дисциплины ««ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссер анимации и компьютерной графики»
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

1.1. ;
1.2. ;
...
1.9.

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

2.1. ;
2.2. ;
...
2.9.

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

3.1. ;
3.2. ;
...
3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 52.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер анимации и
компьютерной графики**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

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

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	11
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности (экологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи освоения дисциплины:

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
- формирование:
 - культуры безопасности, экологического сознания и риско-ориентированного мышления,;
 - культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
 - готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
 - умения оценки вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем безопасности;
 - навыка аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<i>Знает:</i> УК-8.1. теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; УК-8.2. правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; УК-8.3. основные положения охраны труда и техники безопасности в сфере профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-8.4. применять средства защиты от негативных воздействий; УК-8.5 планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях, при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; <i>Владеет:</i> УК-8.6. умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Лекции		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия				—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32	32	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	6	—	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	акад.час.	72	72	—	—	—	—	—	—	—
	з.е.	2	2	—	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	—	—	—	2
Тема 2. Человек и среда обитания	2	—	—	2	4
Тема 3. Человек и опасности техносферы	4	—	—	4	8
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	4	—	—	4	8
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	4	—	—	4	8
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	4	—	—	4	8
Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	4	—	—	4	8
Тема 10. Основы национальной безопасности России	2	—	—	2	4
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	—	—	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	34	—	—	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

– *уметь* идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

– *владеть* законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере будущей профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасности среды обитания.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

Опасности среды обитания. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей.

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда.

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасность. Классификация опасностей. Источники опасностей. Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей.

Тема 3. Человек и опасности техносферы

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, экологического и техногенного происхождения.

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Классификация условий труда по степени вредности и опасности, законодательные и нормативно- правовые акты по охране труда, государственный надзор и контроль за охраной труда, ответственность за нарушение требований охраны труда, социальный и экономический механизмы управления условиями охраны труда.

Социально-экономическое значение охраны труда, методы защиты от вредных факторов производства.

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и

безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке.

Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и производственной безопасности.

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

Основные понятия и определения, классификация экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Средства и способы защиты от поражающего действия оружия массового поражения, аварийно- химически опасных веществ и природных ЧС, средства радиационной и химической защиты, основы инженерной защиты населения, основы жизнеобеспечения населения в районах аварий, стихийных бедствий.

Тема 10. Основы национальной безопасности России

Сущность и содержание понятий «безопасность», «национальная безопасность».

Национальные интересы Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России. Силы и средства обеспечения национальной безопасности России.

Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации.

Правильное поведение во время эвакуации, правила безопасного поведения, способы эвакуации из заваленного убежища.

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. Факторы формирующие и разрушающие здоровье.

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при нарушении сознания, при болях в сердце, при болях в животе. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая медицинская помощь при поражении электротоком. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в организм инородного тела.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной и научной литературы по дисциплине. Необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и научно-технические словари.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
5. «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015).

7. «О гражданской обороне». Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2009
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О.Н. – СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010.
10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Азаров В.Н., Грачев В.А., Спиридонов В.П., Теличенко В.И и др. /Под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – Волгоград: ПринТерра, 2009.
11. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Арустамов Э.А. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009.

б) дополнительная литература

1. Байдакова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. – Химки: АГЗ МЧС России, 2010.
2. Безопасность и защита населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / Д.Д. Костович, Ю.А. Цирулик, Е.В. Дяговец – Тирасполь, 2006.
3. Беляков Г.И. [Безопасность жизнедеятельности на производстве \(охрана труда\): Учебник для вузов.](#) – М.: Лань, 2006.
4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009.
5. Мاستрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2009.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

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

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

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-

проекционными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата	УК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении методов защиты от основных природных и техносферных опасностей применительно к сфере будущей профессиональной деятельности обучающегося – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об основных опасностях среды обитания человека, способах обеспечения комфортных условий жизнедеятельности – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1.</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 **52.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер анимации и компьютерной графики**

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.

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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер анимации и
компьютерной графики**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: Харитонов Н.С, кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	7
5. Содержание дисциплины	8
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	8
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Практические занятия	17
7. Самостоятельная работа обучающегося	20
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	20
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	22
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	22
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	23
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	31

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории зарубежной живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусства;
- изучение истории развития зарубежного изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории зарубежного изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, другими участниками съемочной группы;
- овладение навыком применения в работе над собственным произведением разнообразных выразительных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История русского изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству режиссера анимации и компьютерной графики.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной и общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владет:</i> УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику

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

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	–	–	34	30	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	64	–	–	34	30	–	–	–	–
Лекции	64	–	–	34	30	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Общая трудоемкость	з.е.	2	–	–	1	1	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение в историю искусства	2	2	—	—	4
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии	2	2	—	—	4
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции	2	4	—	—	6
Тема 4. Искусство Древнего Рима	2	2	—	—	4
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	2	2	—	—	4
Тема 6. Искусство Византии	2	2	—	—	4
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	2	2	—	—	4
Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	2	4	—	—	6
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии	2	4	—	—	6
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.). Западноевропейское искусство XVII в.	4	2	—	—	6
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	2	2	—	—	4
Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.	2	2	—	—	4
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	2	2	—	—	4
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.	2	2	—	—	4
Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение	—	—	—	0,5	0,5
Тема 16. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.	—	—	—	0,5	0,5
Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.	—	—	—	0,5	0,5
Тема 18. Основные тенденции современного искусства	—	—	—	0,5	0,5

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-4-й семестры	30	34	–	2	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития зарубежного изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров зарубежного изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в историю искусства

Введение. Задачи курса. Природа искусства. Соотношение искусства и науки, искусства и религии, искусства и идеологических сторон жизни. Понятие художественного образа. Классификация искусств. Восприятие искусства. Синтез искусств.

Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стил эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Искусство архитектуры. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры. Основные категории архитектуры – масса и пространство. Соотношение архитектурного образа и конструкции. Основные типы конструкций. Воплощение архитектурного духа эпохи. Архитектура – стилеобразующий вид искусства.

Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство

Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.

Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.

Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской цивилизации. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.

Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры.

Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации.

Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы. Архаическая живопись (вазопись). Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела.

Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое надгробие. Скульптура эпохи эллинизма.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Римские ордера. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. Соотношение конструкции и декорации.

Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Тема 5. Искусство Средних веков. Введение

Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики.

Тема 6. Искусство Византии

Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс.

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактровка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.

Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража.

Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

Искусство Западной Европы XV-XVII веков. Хронологические границы периодов. Совпадения и расхождения принципов периодизации у историков, филологов и историков искусства. Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран к северу от Альп.

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини.

Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника.

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.

Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.

Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донателло. Монументальная скульптура. Конные памятники.

Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.

Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. Понятие нового благочестия.

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Творчество Леонардо да Винчи.

Микеланджело-скульптор.

Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Сложение системы живописи старых мастеров. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Икеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.

Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии

Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Общая характеристика культурной ситуации последней трети XVI – XVII веков. Основные этапы эпохи. Различия путей художественного развития стран католической и протестантской ориентации. Национальные школы. Главные художественные стили эпохи – барокко и классицизм. Великие мастера XVII столетия.

Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.) Западноевропейское искусство XVII в.

Искусство Италии XVII века. Стил барокко.

Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини.

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов.

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль Греко. Испанский караваджизм. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер психологического портрета.

Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода.

Искусство Франции XVII века. Рационализм и формирование стиля классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Зодчие Ардуен Мансар и Клод Перро. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.

Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Стиль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, атрибутов, фона, бутафории).

Понятие о позднем барокко. Парадные портреты представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Риго. «Галантные праздники», соединение театральности с точностью бытовых деталей, портреты и юмор в творчестве французского живописца Никола Ланкре. Черты рококо – манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье.

Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена. «Салоны» Дидро как первая форма критической литературы по искусству. Бытовой жанр. Портрет. Поэзия интимной жизни. Аристократический и придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак распада личности, ее двойственности.

Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как основе «Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта охвата портретных образов.

Мифологический портрет как выражение театрализации всей жизни XVIII века. Ж.Рау – основоположник мифологического портрета: соединение изящества, легкости и легкомыслия

Творчество Пьера Прюдона. Синтез различных течений. Опора на мифологические и аллегорические сюжеты. Своеобразие пейзажей и оригинальность портретов Прюдона

Французская скульптура XVIII века: Гийом Кусту, Пигалль, Жан Батист Лемуан, Огюстен Пажу, Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон.

Неоклассицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. Процесс вытеснения религиозной культуры светской. Соответствие эстетическим принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. Неоклассицизм как отход от античных классических норм.

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа.

Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).

Театральность декоративных композиций Жана Франсуа де Труа для Версаля, эскизов и картонов мануфактуры Гобеленов. Ученики Ж. де Труа.

Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.

Искусство Италии XVIII века. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи. Творчество А.Маньяско. Творчество Джованни Пьецетто, ученика Джузеппе Креспи. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.

Тема 13. Английское искусство XVIII в.

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок. Творчество Джорджа Морленда – мастера пейзажа и жанровых картин. Офортист Джордж Стаббси – мастер «спортивной» тематики, сельской жизни и группового портрета. Архитектор Кристофер Рен.

Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса. Архитектура эпохи романтизма.

Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.

Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму 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.

Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добины – предшественники

импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре. Поздний импрессионизм.

Клод Моне – глава школы импрессионизма. Влияние Г.Курбе и Э.Мане. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей.

Творчество Огюста Ренуара. Парижская школа изящных искусств.

Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда.

Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка.

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в.

Опыт импрессионизма в скульптуре О.Родена – прорыв к новому качеству.

Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей.

Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П.Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение

Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур. Информационная революция. Взаимодействие авангарда и постмодернизма.

Тема 16. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века. Периодизация и основные направления. Общоевропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).

Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в. Этапы развития. Выставка фовистов 1905 г. в Париже.

Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.

Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модельяни.

Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде). Альманах и объединение

«Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.

Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии. Литературный и художественный кубофутуризм в России. От кубофутуризма к супрематизму.

Развитие аналитических принципов кубизма. Творчество П.Пикассо. Социальная острота художественного переживания в произведениях Пикассо «голубого периода». Интерес к древним архаическим культурам и примитиву. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг. Творческие поиски Пикассо.

Группа «Дю Пито». Рождение кубизма как способа пластического самовыражения художника. Новые декоративные и пластические возможности синтетического кубизма. Творчество Ж.Брака.

Выход кубизма и футуризма в беспредметность геометрической абстракции. Творчество П.Мондриана и «жизнестроительные» идеи группы «Де Стейл» в Голландии. Пуризм и орфизм во Франции. Творчество Леже.

Ведущая роль архитектуры в определении стилевых форм искусства. Поиски новых градостроительных решений и эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность группы «Баухаус» и теоретические основы европейского функционализма. Стремление к единству стиля и к созданию эстетически преображенной среды.

Творчество Ш.Э.Ле Корбюзье. Роль Корбюзье в развитии современной архитектуры. Пять принципов Корбюзье. Диарама «Современный город на 3 млн. жителей» (1922 г.).

Крупнейшие архитекторы XX в. – М.Брайер, Т.Гранье, В.Гроппиус, Мис Ван дер Роэ, О.Нерви, О.Нимейер, О.Перрэ и Ф.Л.Райт. Значение их творчества в развитии современного языка мировой архитектуры.

Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Последствия второй мировой войны. Художественный образ в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшнигга 1957-1960 гг. Биологический функционализм в ФРГ в соединении с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф.Л.Райта. Творчество Ганса Шаруна. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Эро Сааринена. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.

Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхайма и Музей современного искусства Рокфеллера. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки.

Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Вазарелли, опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза. Выставка «Чуткий глаз». Кризис авангарда и рождение поп-арта как первое проявление постмодернизма в художественной культуре 60-х гг.

Кинетическое искусство. Изображение с гудящими, вращающимися механизмами. Композиции с магнитами. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.

Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, 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.

Тема 18. Основные тенденции современного искусства

Появление новых форм визуальных искусств на современном этапе (цифровая фотография и видеоарт). Медийная культура и искусство в информационном пространстве.

Роль академических школ, университетов и институтов художественного образования в современном искусстве.

Взаимовлияние в глобальном мире и процессах трансформации традиционных видов изобразительных искусств.

Проблемы визуальных искусств.

Вопрос самобытности на современном этапе.

6. Практические занятия

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

В результате изучения дисциплины важно освоить язык и методику искусствоведческого анализа, обрести способность говорить о произведении искусства, не ограничиваясь формальными сведениями о художнике, эпохе, но проникать в авторский замысел, грамотно судить о композиции, колорите, образном строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах

произведения. При изучении дисциплины полезно сформировать для себя перечень основных понятий (гlossарий) и усвоить их, ибо это тот логический каркас, на котором держится все искусствоведческое знание.

Предлагаемые темы практических занятий

Введение

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

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

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

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

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

Искусство Древнего Рима

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

Искусство Средних веков. Введение

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

Искусство Византии

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

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

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

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

Искусство Возрождение вне Италии

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

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

Западноевропейское искусство XVII в.

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

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

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

Английское искусство XVIII в.

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

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.

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

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

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.
2. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира.
3. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти.

4. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг.

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

1. Провозглашение основных принципов сюрреализма в «Первом манифесте сюрреализма» А.Бретона (1924).
2. Влияние психоанализа З.Фрейда на «метод психического автоматизма», лежащий в основе творческого метода сюрреализма. Принцип «совмещения несовместимого».
3. Концепция «ситэ-жарден». Комплекс Ла Мюетт в Дании Эжена Бодуэна и 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.Олденбуга.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замыслы на экране.

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

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство, 1987.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.

История зарубежного искусства: Учебник для сред. худож. учеб. заведений. /Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой./ 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1980.

Кашенкова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. – М., 1960.
2. Апполон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь/Под ред.А.М. Кантора. – М., 1997.
3. Бассель Н. История культуры Западной Европы. – Таллинн, 2001.
4. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995.
5. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.
6. Бобринская Е.А. Концептуализм. – М., 1994.
7. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М., 1996.
8. Ван Гог В. Письма. – СПб.: Азбука, 2001.
9. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб., 1994.
10. Виппер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII-XVIII вв. – М., 1966.
11. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993.
12. Герман М.Г. А.Ватто. – Л., 1980.
13. Гнедич П.П. Всеобщая история искусства. – М., 1997.
14. Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи. – СПб.: Азбука, 2001.
15. Голамшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
16. Эжен Делакруа. Письма. – СПб., 2001.
17. Дали С. 50 магических секретов мастерства. – М., 2002.
18. Дюби Ж. Европа в Средние века. – Смоленск, 1994.
19. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М., 1999.
20. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
21. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века./Отв. ред. Е.И. Ротенберг, М.И. Свидерская. – М., 1995.
22. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977.
23. Козлова О.Г. Фотореализм. – М., 1994.
24. Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М., 1994.
25. Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала XX вв. в Эрмитаже. – Л.: Аврора, 1989.
26. Красавин Л.П. Культура Средних веков. – Киев, 1995.
27. Кузнецов И.А. Ф. Буше. – М., 1978.
28. Мерфи Р. Мир Сезанна. 1839-1906. – М., 1998.
29. Муратов П. Образы Италии. Тт. 1-3. – М., 1993-1994.
30. Никитюк О.Ф. Гварди. – М., 1968.
31. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
32. Нонель Х.М. Антонио Гауди. – М., 1986.

33. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. – М., 1970.
34. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М.: Республика, 1995.
35. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – М.: Республика, 1996
36. Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. – М., 2000.
37. Роден О. Завещание. – СПб.: Азбука, 2002.
38. Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо. – М., 1999.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М., 1996.
41. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. – М., 1994.
42. Федотова Е.Д. Венецианская живопись века Просвещения. – М., 1999.
43. Энциклопедия мировой живописи./ Сост. Т.Г. Петровец, Ю.В. Садомова. – М., 2001.
44. Энциклопедия символизма. – М.: Искусство, 2001.
45. Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение. – М., 1991.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

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

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

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

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-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		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории зарубежного изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в занятии – степень активности и эффективности участия по итогам занятия	
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		

	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории зарубежного изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала 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

1. Английское искусство XVIII в.
2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
3. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.
4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.
5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).
6. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Задание для самостоятельной работы

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

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

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Природа искусства. Синтез искусств.

Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.

Соотношение архитектурного образа и конструкции.

Воплощение архитектурного духа эпохи.

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

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции.

Искусство Древнего Рима.

Искусство Средних веков. Введение.

Искусство Византии.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии.

Искусство Возрождение вне Италии.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Введение

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

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

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

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

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

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

Искусство Древнего Рима

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

Искусство Средних веков. Введение

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

Искусство Византии

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Романское искусство. Происхождение термина.
2. Концепция готического храма. Роль пространства. Трапезка массы и пространства. Динамика форм.
3. Готическая архитектура Франции.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто.
2. Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности.
3. Монументальная скульптура. Конные памятники.
4. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.
5. Формирование и художественные особенности станковой картины.
6. Становление жанров живописи.
7. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи.

8. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
9. Творчество Леонардо да Винчи.

Искусство Возрождение вне Италии

1. Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд.
2. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

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

Западноевропейское искусство XVII в.

1. Искусство Италии XVII века. Стиль барокко.
2. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини.
3. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.
4. Скульптура эпохи барокко. Скульптура Бернини.
5. Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр.
6. Развитие принципа картинности в алтарных композициях.
7. Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

1. Антуан Ватто и «галантный жанр».
2. Стиль рококо.
3. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона.
4. Понятие о позднем барокко.
5. Парадные портреты представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Риго.
6. Черты рококо – манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье.
7. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Итальянское искусство XVIII в.

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

Английское искусство XVIII в.

1. Творчество Уильям Хогарт.
2. Творчество Томас Гейнсборо.

3. Творчество Джошуа Рейнолдс.
4. Появление практики художественных выставок.

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

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

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

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

Современное искусство Европы и Америки. Введение

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине XX века.
2. Периодизация и основные направления.
3. Общоевропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна.
4. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).
5. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в.
6. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника
7. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модельяни.
8. Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде).
9. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.
10. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.

11. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

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

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

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

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

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

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

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства»

специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

специализация программы специалитета Режиссер анимации и компьютерной графики

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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер анимации и
компьютерной графики**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: Клопотовская Е.А., доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	19
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	22
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	23
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	27

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

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

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации,

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (89 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Лекции		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		38	—	—	2	36	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	—	—	—	6	—	—	—	—
ИТОГО:	акад. час.	108	—	—	36	72	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	3	—	—	1	2	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Материальная культура Древнего Египта	2	–	–	1	3
Тема 2. Крито-микенский мир	2	–	–	1	3
Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)	2	–	–	1	3
Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)	2	–	–	1	3
Тема 5. Материальная культура Византии V–XV вв.	2	–	–	1	3
Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V–XII вв.)	2	–	–	1	3
Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII–XV вв.)	2	–	–	1	3
Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения	2	–	–	2	4
Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения	2	–	–	1	3
Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии	2	–	–	1	3
Тема 11. Материальная культура французского барокко	2	–	–	1	3
Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.	2	–	–	1	3

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.	2	–	–	1	3
Тема 14. Материальная культура французского рококо	2	–	–	1	3
Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии	2	–	–	1	3
Тема 16. Материальная культура Франции 2-ой половины XVIII в.	2	–	–	1	3
Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии	2	–	–	1	3
Тема 18. Материальная культура эпохи ампира	2	–	–	1	3
Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера	2	–	–	1	3
Тема 20. Материальная культура времен неорококо	2	–	–	1	3
Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма	2	–	–	1	3
Тема 22. Материальная культура эпохи модерна	2	–	–	2	4
Тема 23. Древние славяне в VII–X вв.	2	–	–	1	3
Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.	2	–	–	1	3
Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)	2	–	–	1	3
Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–VII вв.	2	–	–	1	3
Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.	2	–	–	1	3
Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма	2	–	–	1	3
Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека	2	–	–	2	4
Тема 30. Транспорт в России XVIII-XIX вв.	2	–	–	2	4
Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.	2	–	–	2	4
Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.	2	–	–	2	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-4-й семестры	64	–	–	38	108

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

5.2. Содержание тем дисциплины

Лекционная часть дисциплины охватывает историю зарубежного декорационно-прикладного искусства и быта со времен Древнего Египта до начала XX века, а также русского быта и художественного наследия от Киевской Руси до 1917 г. Рассматривается взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля,

характерного для того или иного исторического периода, в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

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

Тема 1. Материальная культура Древнего Египта

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

Костюм Древнего Египта.

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

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

Тема 2. Крито-микенский мир

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

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

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

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

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

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

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

Костюм римлян. Семантика одежды в Риме. Тога как неотъемлемая деталь облика свободного римлянина. Отношение к кроеной и некроеной, а так же к окрашенной и неокрашенной одежде. Значение туники. Стола и пала – основные формы женской одежды. Прически, обувь, ювелирные украшения. Ткани. Орнаментация. Военный костюм Рима и военная эмблематика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рост и развитие городов и городской культуры. Борьба церковных и светских элементов в декоративном искусстве. Цеховое производство и его специфика. Городской быт. 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 Кортонна, Андреа Поццо). Барочный орнамент. Мебель. Сложность и изощренность обработки. Объемная резьба. Разнообразие форм и материалов. Шпалеры. Ковры. Ткани. Высокий уровень развития прикладного искусства.

Тема 11. Материальная культура французского барокко

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

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

Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.

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

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.

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

Тема 14. Материальная культура французского рококо

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

Стиль Людовика XV (1720-1760-е годы). Зрелое рококо. Рококо – художественный стиль двора и аристократии. Новые типы жилых помещений (будуары, интимные кабинеты). Светские салоны. Декоративный характер убранства. Увлечение «китайщиной». Орнамент, использовавшийся в декоре. Нежные, пастельные цветовые решения интерьере. Впервые – отношение к интерьеру как к целостному ансамблю. Мебель. Новые мебельные формы, специально созданные для женщин. Размещение мебели в интерьере. Материалы и способы отделки. Увлечение цветными лаками. Ткани и их использование в интерьере. Предметы декоративно-прикладного искусства. Сельский быт. Виды транспорта.

Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии

Немецкое рококо. Особенности развития стиля рококо в Германии.

Английское рококо. Стиль Томаса Чиппендейла. Декор и форма мебели. Своеобразие сочетания французского рококо с чисто английскими элементами, а 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.

Амбир в костюме. Подражание античным формам в женском костюме. Смена легких прозрачных материалов, присущих «нагой» моде, на тяжелые, богато орнаментированные ткани. Постреволюционное развитие мужского костюма. Прически, обувь и аксессуары.

Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера

Исторические и географические рамки господства бидермайера. Бидермайер – последний в ряду оригинальных стилевых направлений. Влияние прошлых стилей и зарождающегося романтизма на формирование бидермайера. Целостность жилого интерьера. Упрощение средств оформления. Выдержанность пропорций. Настроение уюта и интимности. Обои и занавеси. Обивочные материалы. Мебель. Постепенное вытеснение прямых линий и распространение мягких, обтекаемых форм. Главное достоинство – практичность и удобство в быту. Конструирование многофункциональной «комбинированной» мебели. Применение техники фанерования. Использование естественной красоты дерева (преимущественно светлых пород).

Бидермайер и романтизм в костюме. Новый эстетический идеал. Силуэт костюма: мужского и женского, дальнейшая демократизация моды. Наиболее распространенные виды одежды. Цвет и покррой. Влияние романтизма на костюм. Увлечение драгоценностями. Головные уборы, обувь. Модные аксессуары. Одежда крестьян и городской бедноты.

Тема 20. Материальная культура времен неорококо

Первые проявления стиля неорококо во второй половине 30-х годов XIX века. Интернациональность стиля: во Франции это стиль Луи Филиппа, в Англии – ранний викторианский стиль, в Австрии – неорококо. Начало зарождающегося эклектизма. Интерьер.

Отказ от принципа архитектурного членения поверхностей. Оформление дверей и окон, шелковые обои, тяжелые, темные драпировки. Повышение роли тканей в интерьере. Орнамента неорококо: восточные мотивы, цветочный узор. Обивка мебели. Индийские ткани и ковры. Зеркала. Осветительные приборы. Мебель. Сочетание элементов рококо с готическими мотивами. Изменение каркасной мебели. Материалы: темный орех, экзотические породы (палисандр, махагони, розовое дерево и др.). Предметы декоративно-прикладного искусства. Экипажи.

Костюм периода неорококо. Претенциозность стиля. Женский костюм – возвращение кринолина. Обилие тканей. Отделка кружевом, лентами и т.д. Богатство цвета. Стилевое единство женского костюма и убранство интерьера. Мужской костюм. Основные виды и формы одежды. Отказ от повседневного ношения фрака. Появление куртки. Значение цвета в мужском костюме. Головные уборы, причёски, 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 ордия 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 ассамблеи. Кабинет хозяина. Парадная спальня и другие помещения. Отделка стен. Увеличение окон. Полы. Потолки. Монументально-декоративная живопись в интерьере. Изразцовые печи. Каминны. Мебель и ее стилистические особенности (привозная и отечественная). Замена старой встроенной мебели переносной.

Осветительные приборы: переносные и настенные. Редкое использование люстр. Типичные интерьеры: петегофский Монплеизир, Летний дворец в Летнем саду и др.

Интерьеры середины XVIII в. Деятельность Растрелли как декоратора. Основные приемы интерьера: стен, потолков, полов. Многоярусные печи, совершенствование их форм. Мебель. Тесная связь стиля мебели и архитектуры. Расстановка мебели вдоль стен. Усложненность форм мебели. Тенденция к уменьшению размеров и габаритов предметов. Применяемые материалы. Отделка резных частей позолотой или дополнительным цветом. Ткани для обивки: шелк, «стуловая шпалера». Зеркала и их место в интерьере. Ширмы. Осветительные приборы: пышность форм. Люстры грушеобразных очертаний. Стенники, жирандоли и пр. предметы декоративно-прикладного искусства, использовавшиеся в быту: часы, посуда, вазы и т.д. Ткани в интерьере.

Костюм XVIII в. Влияние французского рококо. Ткани и цветовая гамма. Исчезновение возрастных различий. Распространение домашней одежды. Эволюция костюма в елизаветинскую эпоху. Модные аксессуары. Сословный аспект в костюме.

Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма

Классицизм в России (1760-е гг. – первая треть XIX века)

Три этапа развития русского классицизма. Творчество А.Ринальди как яркий образец раннего (переходного) стиля. Интерьеры Китайского дворца в

Ораниенбауме. Основные принципы декора раннего классицизма на примере Большого Китайского кабинета, Китайской опочивальни, Стеллярного кабинета. Центральный зал и угловые кабинеты павильона «Катальная горка». Органичное сочетание классицизма и барочных реминисценций.

Отличительные черты строгого классицизма. Отказ от подчеркнутой декоративности. Появление античных мотивов декоре. Лаконичность художественного решения интерьера. Перенесение акцента на ордер. 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 (антаблемента, карнизы, фронтоны, гермы, колонки и т.д.). Декорировка мебели грифонами, лебедями, венками, акантами, лирами, сфинксами и др.

Своеобразие «усадебной мебели» и интерьера в целом. Основные особенности русской усадьбы XVIII-XIX вв. Простота и непосредственность в применении более дешевых пород дерева с имитацией под красное дерево.

Костюм второй половины XVIII- начала XIX вв. Екатерининское время. Продолжающееся господство французских мод. Кратковременные увлечения русской стариной. Имитация древнерусской одежды в женском придворном костюме. «Русский» наряд Екатерины II в 1763 году.

Основные особенности мужской одежды. Классицизм в русском костюме. Французские и английские формы костюма в российской интерпретации. Упрощение мужского костюма, лаконичность силуэта. Утилитарность тканей. При Павле I – ориентация мужской моды на прусские образцы. «Античная мода» в женском костюме. Преобладание мягких вертикальных линий. Цвет в костюме. Верхняя одежда. Своеобразие костюма горожанок. Ориентация на старинный русский костюм, но дополненный модными деталями, украшениями, шальями. Крестьянское платье.

Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека

Русское деревянное зодчество XVIII-XIX вв. Крестьянское хозяйство. Двор, изба, утварь, орудия труда. Предметы народного декоративно-прикладного искусства и их роль в быту.

Тема 30. Транспорт в России XVIII–XIX вв.

Различные виды транспорта. Телеги и сани. Колымаги. Рыдваны. Кареты и коляски: их виды и эволюция (брички, дормезы, 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 гальваноластики. Осветительные приборы. Лучезарные карельские лампы. Изменение условий освещения комнат. Большое разнообразие типов колпаков и абажуров.

Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.

Городской интерьер. Его стилистическая пестрота. Общее падение художественных вкусов, снижение требовательности со стороны покупателей. Кратковременность моды на художественные изделия. Увлечение предметами в «русском стиле». Стремление к разнообразию отделки в комнатах. Перенасыщение интерьера мебелью. Многообразие предметов мебели. Дополнение дверей и окон. Тяжелыми портьерами и драпировками. Отделка стен и их украшение картинами и фотографиями. Ткани в интерьере (скатерти, драпировки, салфетки и т.д.) Люстры и фонари, настольные лампы. Особенности сельского интерьера. Русская усадьба второй половины XIX в.

Крестьянский дом конца XIX в. Национальные и местные черты крестьянского быта этого времени.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

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

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров осуществляется на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры. Это помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды и идеи в пластических образцах на холсте, бумаге, декоративно-пространственном решении и на экране.

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

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Антиквариат. Энциклопедия мирового искусства. /Сост. Х. Маллалью. – М.: Белый город, 2001.
2. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч. I и II. – М.: Изд-во Моск. гос. универ. культуры, 1996.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага: Артия, 1988.
4. Вейс Г. История цивилизаций. Т. I, II, III. – М.: Экспо-пресс, 1998.
5. История красоты. / Под ред У. Эко. – М.: Слово, 2005.
6. Кесс Д. Стили мебели. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
7. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. – М.: Искусство, 1986.
8. Пондопуло Г.К. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
9. Пондопуло Г.К., Ростоцкая М.А. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история культур). – М.: ВГИК, 2017.
10. Смолина Т.В. Мировая художественная культура в таблицах. – СПб.: Лань, 2014.

б) дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Тт. I, II. – М., 1969.
2. Архитектура русской усадьбы. – М.: Наука, 1998.
3. Бабичева Н.Н. История художественно-материальной культуры. – М.: Изд. Московского полиграфического института, 1959.
4. Банк А.В. Прикладное искусство Византии: Очерки. – М., 1978.
5. Баня и печь в русской народной традиции. – М.: Intrada, 2004.
6. Барокко /Под ред Р.Томана. – М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 1998.
7. Бирюкова Н.Э. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
8. Бирюкова Н.Э. Западно-европейское искусство XVII–XVIII вв. – М., 1972.
9. Бытовая мебель русского классицизма. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2000.
10. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874–1884.
11. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб., 1877.
12. Государственная оружейная палата Московского Кремля: Сборник. – М.: Искусство, 1954.
13. Готика /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2003.
14. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
15. Демиденко Ю. Интерьер в России. – СПб: Аврора, 2000.
16. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
17. Забелин И. Домашний быт русских цариц. – Новосибирск: Наука, 1992.
18. Замки. Дворцы. – М.: Аванта+, 2003.
19. Интерьер в русском искусстве. – М.: Искусство, 2002.

20. Искусство итальянского ренессанса /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2000.
21. Каган М.С. О прикладном искусстве. – М., 1961.
22. Кантор А. О стилях. – М., 1962.
23. Кулакова И. История московского жилья. – М.: ОГИ, 2006.
24. Культура Древней Руси / Сост. Смирнова Э.С. Под ред Д.С. Лихачева. – М.-Л., 1967.
25. Кучумов А.Я. Убранство русского жилого интерьера XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1977.
26. Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1954.
27. Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи 1-ой половины XIX в. – М.: Искусство, 1978.
28. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПб, 1994.
29. Мак-Коркодейл Е. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М.: Искусство, 1990.
30. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX вв. – М., 1976.
31. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Т.1. Гражданское зодчество. – М., Искусство, 1983.
32. Панорама Средневековья /Под ред. Р. Бартлетта. — М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002.
33. Персалл Р. Керамика и фарфор. – Минск: Белфаст, 1998.
34. Персалл Р. Часы. – Минск: Белфаст, 1998.
35. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
36. Розенталь Р., Ратика Р. История прикладного искусства нового времени. – М., 1971.
37. Русская изба. – СПб.: Искусство-СПб, 1999.
38. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. – Л.: Художник РСФСР, 1973.
39. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.
40. Соболев Н.Н. Русский орнамент: камень, дерево, керамика, железо, стенопись, набойка. – М.: Гос. архит. изд-во, 1948.
41. Соболев Н.Н. Стили в мебели. – М.: Сварог, 1995.
42. Соколова Т.И. Художественная мебель. – М., 1968.
43. Соколова Т.М., Орлова К.А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
44. Соловьев Н.К. История современного интерьера. – М.: Сварог и К°, 2004.
45. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. – М.: Сварог и К°, 2001.
46. Хальбертсма Х. Антиквариат: Иллюстрированная энциклопедия. – М., Лабиринт-пресс, 2003.
47. Художественные памятники Московского Кремля. – М., 1956.
48. Шангина И.И. Русский традиционный быт. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
49. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI–XIII вв. – М.: Искусство, 1978.
50. 100 и 12 стульев из собрания Государственного Исторического музея. – М.: Константа, 2000.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

www.men.style.com

www.comuniti.livejournal.com/silver_age.

www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.

www.comuniti.livejournal.com/costume_history.

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

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

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

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

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-1
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-1
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории костюма – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта, в контексте мировой и отечественной культуры	ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<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

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- зачет.

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

- Взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для материальной культуры того или иного исторического периода.
- Влияние эволюция ремесел и технологий, появления новых материалов, их использования в быту на изменение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Материальная культура Древнего Египта
2. Материальная культура Древней Греции
3. Материальная культура Древнего Рима
4. Материальная культура Византии
5. Материальная культура Западной Европы романского периода
6. Материальная культура Западной Европы в период готики
7. Материальная культура Италии эпохи Возрождения
8. Материальная культура Франции эпохи Возрождения
9. Материальная культура Италии эпохи барокко
10. Материальная культура французского барокко
11. Материальная культура Голландии и Англии XVII в.
12. Материальная культура Франции эпохи рококо
13. Материальная культура Германии и Англии эпохи рококо
14. Классицизм в материальной культуре Франции
15. Убранство английского интерьера в эпоху классицизма
16. Стиль ампир в материальной культуре Франции
17. Материальная культура эпохи бiederмайера и романтизма
18. Материальная культура Западной Европы в период эклектики
19. Материальная культура эпохи модерна
20. Материальная культура Киевской Руси
21. Материальная культура Московской Руси XV–XVII вв.
22. Материальная культура в России XVII в.
23. Классицизм в русской материальной культуре
24. Материальная культура в России 1-ой половины XIX в.
25. Материальная культура в России 2-ой половины XIX в.
26. Материальная культура в России эпохи модерна.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно

его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **«История материальной культуры»**
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер анимации и компьютерной
графики**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

(подпись) О.К. Клейменова

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер анимации и
компьютерной графики**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: Харитонов Н.С, кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	7
5. Содержание дисциплины	8
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	8
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Практические занятия	23
7. Самостоятельная работа обучающегося	27
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	28
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	29
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	30
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	30
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	31
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	40

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории русской живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусства;
- изучение истории развития русского изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм русского изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров русского изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории русского изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, другими участниками съемочной группы;
- овладение навыком применения в работе над собственным произведением разнообразных выразительных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 5-6-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История зарубежного изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству режиссера анимации и компьютерной графики.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной и общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владеет:</i> УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания аудиовизуального произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового аудиовизуального продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания аудиовизуальных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания аудиовизуального произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (6-й семестр).

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		62	–	–	–	–	34	28	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		62	–	–	–	–	34	28	–	–
Лекции		30	–	–	–	–	16	14	–	–
Практические занятия		32	–	–	–	–	18	14	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		4	–	–	–	–	2	2	–	–
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6	–	–	–	–	–	6	–	–
ИТОГО:	акад.час.	72	–	–	–	–	36	36	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	–	–	–	–	1	1	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства	2	2	–	–	4
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	2	2	–	–	4
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	2	2	–	–	4
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	2	2	–	–	4
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	2	2	–	1	5
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)	3	3	–	1	7
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	2	2	–	–	4
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени	1	2	–	–	3
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение	1	2	–	–	3
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	2	2	–	0,5	4,5

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Само- стоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	2	2	–	0,5	4,5
Тема 12. Искусство первой половины XIX в.	2	2	–	–	4
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	3	3	–	1	7
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России	2	2	–	–	4
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России в послевоенный период	1	1	–	–	2
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	1	1	–	–	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-6-й семестры	30	32	–	4	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития русского изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров русского изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории русского изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории русского изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища,

статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.

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

Роль религии и церкви с средневека. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. 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 в.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с. Красное и др.

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове).

Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство».

Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского».

Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в 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 8. Искусство России на пороге Нового времени

XVII столетие – время коренных социально-экономических и культурных преобразований. Кризис средневекового мировоззрения. Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Пробуждение интереса к человеческой личности.

Усиление контрастов между Русским государством и другими странами. Развитие городов и их роль в процессе демократизации культуры переходного периода. Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к

регулярности застройки: Белгород, Тобольск и др; Троице-Сергиев, Новодевичий, Донской и другие монастыри.

Изменение облика Москвы. Элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города.

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество. Палаты Аверкия Кириллова, палаты Волкова, «Теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве. Каменно-деревянные постройки. Палаты Поганкиных в Пскове.

Культовая архитектура. Усиление ее декоративности, включение ордерных элементов. Церковь Троицы в Никитниках. Шатровые храмы. «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, церковь Рождества в Путинках.

Поиски новых архитектурных решений в конце XVII в. «Нарышкинский стиль». Церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове.

«Строгановская» школа архитектуры. Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др. Развитие традиций «годуновской» живописи. Иконостасцеркви Ризоположения в Московском Кремле.

Местные художественные центры Поволжья: Кострома и Ярославль. Деятельность икононого цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве второй половины XVII в. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов и другие. «Живописные» направления в иконописи: Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский.

Эволюция книжной миниатюры. «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие. Становление портрета. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г.П.Годунова и др.

Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение

Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. 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.

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

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

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

Тема 11. Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

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

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

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

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семёна Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 12. Искусство первой половины XIX в.

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

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

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

Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в 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 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 работа в театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.

Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновы валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

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

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

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертого измерения». Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение «Синий всадник». Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника». Планетарное назначение искусства.

Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового «яркого стиля жизни». Архитекторы авангарда как составители «проектов грядущего счастья». Преобразование 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 в послевоенный период

Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический – Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листов («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка, портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грабарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. 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.Подляского, Я.Ромаса, А.Грица. Развитие натюрморта и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в связи с восстановлением разрушенных городов. Ее внедрение в интерьеры и экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена ведущих мастеров – Дейнеки, Фаворского, П.Корина.

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

Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в.

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

Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель». Первый Всесоюзный съезд советских художников. Всесоюзная художественная выставка 1957 г. Появление новых имен в 60-е гг.: Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын и др. Выход журналов «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник». Обмен выставками с социалистическими странами. Продолжение борьбы с буржуазной идеологией. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов и др.) – мифологизация коллектива. Развитие жанра портрета, автопортрета. Восприятие современности через камерность (Т.Яблонский, Д.Жилинский). Обращение к историческому жанру для переосмысления судеб России (Г.Коржев, В.Попков, Т.Яблонская). Многочастность произведений. Развитие пейзажа: северного (Никонов, Андронов, Стожаров), философского (Е.Зверьков, Н.Ромадин), городского (Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова), концепционного (В.Сидоров). Обращение к ретроспекции. Продолжение традиций русского авангарда (И.Калинин, В.Сидур). Выставка в Манеж 1962 г. Культурный андеграунд. «Квартирные выставки».

Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.). Монументальное искусство: живопись (А.Васнецов, О.Филатчев, М.Савицкий, Н.Андронов, В.Эльконин), витраж (А.Королев, Б.Тальберг), мозаики (Н.Андронов, А.Васнецов, В.Замков). Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. Развитие графики: станковой монументально-декоративной (А.Кютт, В.Валюс), эстампа (И.Голицина, И.Бруни, М.Митурича), иллюстраций (Д.Шмаринова, Д.Бисти). Создание мемориальных комплексов. «Поэтический документализм» скульптуры.

«Бульдозерная» выставка 1974 г. Андеграундные выставки 80-х. Легализация неформальных объединений в 90-х гг. «Соц-арт». Выставки художников-эмигрантов (О.Целкова, Э.Неизвестного, О.Рабина, Д.Краснопевцева). Появление современных иконописцев.

6. Практические занятия

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

В результате изучения дисциплины важно освоить язык и методику искусствоведческого анализа, обрести способность говорить о произведении искусства, не ограничиваясь формальными сведениями о художнике, эпохе, но проникать в авторский замысел, грамотно судить о композиции, колорите, образном строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах произведения. При изучении дисциплины полезно сформировать для себя перечень

основных понятий (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. Монуменализм 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 Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

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

Русское искусство середины XVIII в.

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

Русское искусство второй половины XVIII в.

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

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампир.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Шедрин 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.Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г.Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
9. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

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

Искусство Советской России послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени. (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н.Ромадина, Ю.Подляского, Я.Ромаса, А.Грица.
3. 3.Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, 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.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к семинарским занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в искусствоведческом аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.

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

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

а) Основная литература

1. Трубецкой Е.Н. Этюды по русской иконописи. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. Стасов В.В. Живопись, скульптура, музыка: Избранные сочинения в 6 ч. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. Плеханов Г.В. Теория искусства и история эстетической мысли: Избранные труды в 2 тт. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
4. Соловьев В.С. Философия искусства: Избранное. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

б) Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л., 1990.
2. Алленова М. Валентин Серов. – М.: Слово, 1996.
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Тт. 1, 2. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М., 2000.
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999.
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия, 2001.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб.: Аврора, 2001.
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.

13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М., 2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М., 2001.
17. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М., 1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М., 1999.
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М., 1996.
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М., 1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – М., 1996.
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – СПб., 2006.
27. К. Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К. Малевич. Черный квадрат. – СПб.: Азбука, 2001.
29. Многогранный мир Кандинского. – М., 1999.
30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России 1930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры./Под ред. Григоровича и Пospelова. – М., 1987.
33. Пospelов Г. Бубновыи валет. – М., 1991.
34. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000.
35. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М., 1995.
36. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М., 1999.
37. Романтизм./Сост. О. Федотова. – М., 2001.
38. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М., 1996.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Сарабьянов Д.В. Стилъ модерн. – М., 1989.
41. Сарабьянов Д.В. Л. Попова. – М., 1992.
42. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев. – М., 1996.
43. П. Филонов. Дневник. – СПб.: Азбука, 2000.
44. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология/Сост. Н.К. Гаврюшина. – М., 1993.
45. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
46. Марк Шагал. Моя жизнь. – М., 1994.
47. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. – М., 2006.
48. Энциклопедия русской живописи/ Под ред. М.В. Калашниковой. – М., 2001.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

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

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

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

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

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории русского изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории русского изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений русского изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала 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

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б. Неменского.
3. Историческая живопись П. Корина, Е. Лансере, Н. Ульянова, А. Бубнова, М. Авилова.

4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В. Мухина, С. Лебедева, А. Бембель, В. Лишев, Н. Томский, Е. Вучетич).

Искусство Советской России в послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени (Т. Яблонский, А. Мыльников, А. Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н. Ромадина, Ю. Подлясского, Я. Ромаса, А. Грицай.
3. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, 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. Йокубонис, И. Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Д. Жилинский, П. Оссовский, А. Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е. Зверьков, Н. Ромадин, Насипова, А. Волков, Н. Нестерова, В. Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Задание для самостоятельной работы

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

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

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

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.
9. Становление русского живописного пейзажа. Городские виды
10. Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

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

Искусство второй половины XIX в.

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

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А. Коровин, И.Э. Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов.
3. Исторические произведения В.А. Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А. Серов. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки В.А. Серова. В.А. Серов – педагог.

5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М. Кустодиева.
9. В.Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
3. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн.
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета».
5. 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. Осмеркин, С.В. Герасимов, И.Э. Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г. Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П. Кончаловского, М. Нестерова, П. Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В. Мухиной.
9. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

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

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

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

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

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

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

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

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

Русское искусство первой четверти XVIII в.

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

Русское искусство второй половины XVIII в.

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

Искусство первой половины XIX в.

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

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова.

2. Позднеромантический пейзаж. И. Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П. Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В. Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

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

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет.

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

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

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

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б. Пророков, Кукрыниксов, Л. Сойфертиса, В. Горяева, Г. Верейского)
3. Певец новостроек Москвы – Ю. Пименов.

4. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыники, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **«История русского изобразительного искусства»**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер анимации и компьютерной графики**

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**

«_____» _____ 2022г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2022

Составитель - кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2022г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1

Цели и задачи дисциплины (модуля)

1.2

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

1.3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Структура и организационно-методические данные дисциплины

Содержание разделов дисциплин.

Тематический план дисциплины

2.2.2. Содержание дисциплины

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1

Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

3.1.2. Дополнительная литература

3.1.3. Нормативные правовые документы

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

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

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в АВС. В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными финансами стоит особенно актуально, являются студенты образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у студентов систематизированных знаний об основах управления личными финансами, о функционировании предприятия (организации) АВС, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у студентов экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

1. формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
2. изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к базовой части учебного плана (дисциплины, модули), её изучение осуществляется в 7 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой Дистрибуции и маркетинга. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

2) уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;

- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений.

3) владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных.
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;
- навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану
--

Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		7	
Работа с преподавателем (контактные часы):	34	34	
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальные занятия			
Самостоятельная работа:	32	32	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Курсовая работа			
Эссе			
Формы текущего контроля			
Форма промежуточной аттестации	Зачет 6	Зачет 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

Очное отделение

Название разделов и тем	Общая трудоемкос ть (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самос- стоя- тельная работа
		лекции	практичес кие занятия	Индивиду альные занятия	
4 курс, 7 семестр					
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	8	4			4
Тема 2. Банки и их значение.	8	4			4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6			4
Тема 4. Налоги.	8	4			4
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	8	4			4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4			4
Тема 7. Страхование.	8	4			4
Тема 8. Риски в мире денег.	8	4			4
Итого за 7 семестр:	66	34			32
Зачет:	6				
Всего за 7 семестр:	72				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.2.2 Содержание дисциплины

1) Теоретический блок

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение.

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции.

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода. Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги.

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения. Нормативно – правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ. Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов. Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам. Налогообложение в АБС.

Тема 5. Предпринимательский доход в АБС.

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АБС. Малый бизнес и его функционирование в АБС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных

накоплений.

Тема 7. Страхование.

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег.

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2) практический блок

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических и интерактивных занятиях, проведения коллоквиума.

Содержание самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;
- самостоятельное изучение необходимых материалов в периодической печати и сети Интернет.

Перечень и виды самостоятельной работы студентов

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение.

Вопросы для самопроверки

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Вопросы для самопроверки

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?

4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги.

Вопросы для самопроверки

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АИС.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Вопросы для самопроверки

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 2. Банки и их значение.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 3. Сбережения и инвестиции	6				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 4. Налоги.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 7. Страхование.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 8. Риски в мире денег.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Итого	34				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Основы финансовой грамотности» составляет 100%.

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

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Кривоуцко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: учебное пособие /Б. М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.

3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова, М.В.Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: учебное пособие /под общей редакцией Сидоренко В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021

3.1.2. Дополнительная литература.

1. Браилова, О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 43 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06670-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00482-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.

4. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г.
6. Малышев, В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
9. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /под ред. Г.П.Иванова, П.К.Огурчикова, В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 г.
11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие. /под ред. Ю.В.Криволуцкого, Л.А.Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015 г.
12. Продюсерство. Управленческие решения: учебное пособие / под ред. В.С.Малышева, Ю.В.Криволуцкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г.
13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.

15. Макнаб, Д. Профессия: кинопродюсер /пер. с англ./-М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /пер. с англ./ - М.: ГИТР.2008.

3.1.3. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> -Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - European Central Bank

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

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы.

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

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

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

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.

16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

Методические рекомендации по организации студентом самостоятельной работы.

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

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

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

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

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно

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

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

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с

тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к экзамену. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к аудиторному занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет

с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки и творческой практики.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных форм.	УК-9
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации -ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

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

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

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов зачета

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

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного

		инструментария.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к зачету формируется список вопросов.

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

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

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету.

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.

3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.

- 34. Налоговая система.
- 35. Налоги и их классификация.
- 36. Виды налогов для физических лиц.
- 37. Налоговые льготы и вычеты.
- 38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
- 39. Налог на профессиональный доход.
- 40. Государственная пенсионная система в РФ.
- 41. Накопительная и страховая пенсия.
- 42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
- 43. Признаки финансовых пирамид.
- 44. Правила личной финансовой безопасности.
- 45. Виды финансового мошенничества.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Культурология»**

Специальность –

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Москва, 2023

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 733 от 01 августа 2017 г., по направлению **55.05.01 Режиссура кино
и телевидения** (степень выпускника – специалист)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
эстетики, истории и теории культуры
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Заведующий кафедрой _____Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____Е. Г. Яременко

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
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины (модуля).....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
3.1. Список учебной литературы.....	17
3.1.1. Основная литература.....	17
3.1.2. Дополнительная литература	18
3.2. Электронные издания, интернет-ресурсы	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).....	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Культурология» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, 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, использовать полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности в процессе разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения.

Важно научить студентов критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, научить понимать феномен культуры и различать формы и типы культур, дать представление об истории развития культуры, культурном многообразии мира, основных культурологических концепциях; ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Задачей дисциплины является помощь студентам в выработке мировоззрения, в формировании зрелого отношения к жизни и творчеству, нацеливание его на создание собственной системы ориентаций и ценностей, воспитание терпимости и способности к пониманию «другого», «чужого».

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культурология» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.03).

Объем дисциплины – 2 зач.ед., что составляет 72 академических часа или 54 астрономических часа. Дисциплина преподается на 1 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин

«Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
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
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-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	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 фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	ОПК-2-1. Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры. ОПК-2-2. Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.
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

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	30		30						
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									

Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	42		42						
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	ЗаО								
Всего часов	72		72						

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			
		лекции	Семина рские заняти я	Лабора торные занятия	
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ					
1. Антропология культуры. Культура и жизнь.		1			2
2. История культуры. Культура и цивилизация		1			2
3. Философия культуры		2			4
Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.					
1.Архаический период. Истоки культурной традиции.		2			2
2. Эволюция человеческого рода и культуругенез.		2			2
3. Миф и космос.		2			2
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ					
1.Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии		2			2
2. Культура Древнего мира		2			2
3.Эпоха великих цивилизаций древности		2			2
4.Классические культуры		2			6

Древнего мира. Формирование культурной традиции					
Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА					
1.Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.		2			2
2.Культура европейского Средневековья		2			2
3. Культура Возрождения.		2			2
4. Культура Нового времени.		2			2
Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА					
1.XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.		2			4
2. Культура XX-XXI в. и современная цивилизация.		2			4

2.2.2. Содержание дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «Культурология» является то, что компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, 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
НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 1.</u> <u>Антропология культуры. Культура и жизнь.</u>	Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей. Культурное значение древнейших технологий, созданных первыми поколениями людей-архантропов (homo habilis и homo neandertalis). Тело человека как объект культуры. Культурогенез в период становления человеческого рода.

УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 2.</u> <u>История культуры.</u>	Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности (технология, наука и философия, искусство). Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека. Эпическая литература – как первое предметное закрепление связи человека с его собственной историей. Память и язык в системе культуры. Цивилизация и культура. Историческая типология культуры (архаическая, традиционная; традиционно-рефлекторная; личностная). Синонимы культуры. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Свобода и культура. Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм. Взаимообусловленность цивилизационных и культурных процессов в истории человечества. Культура как система (материальная и духовная культура, институты культуры).
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 3.</u> <u>Философия культуры.</u>	Имя «культура». Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке. Происхождение термина культура. Понятие культуры – формирование философии культуры. Разграничение наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт, Э. Кассирер, Г. Зиммель). Проблема кризиса европейской культуры в философии конца XIX – начала XX веков (Ф. Ницше, О. Шпенглер, З. Фрейд, Н. Бердяев). Проблема антропоцентризма и антропокосмизма в философии культуры XX века (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадский, П. Флоренский).
КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 4.</u> <u>Архаический период.</u> <u>Истоки культурной традиции.</u>	Жизнь древнейших людей. Преодоление животных форм жизни, формирование древнейших технологий (обработка камня, добывание и использование огня, охота). Роль труда и памяти в формировании родового коллектива и человеческих форм мышления. Возникновение сознания. Сознание и язык. Специфика сознания архаического человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1;	<u>Тема 5.</u> <u>Эволюция</u> <u>человеческого рода и</u>	Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный).

ОПК-2; ОПК-5	<u>культурогенез.</u>	Неолитическая "культурная революция", возникновение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 6.</u> <u>Миф и космос.</u>	Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Мифологическое пространство и время. Эволюция древней мифологии (от тотемного мифа к космологическому). Миф творения и его роль в формировании древнейших космологических представлений. Образы культуры в "зеркале" мифа, первопредки и "культурные герои". Процесс оформления культурной традиции и его отражение в мифологии. Роль эстетического фактора в формировании мифологических образов. Мифология и философия. Мифология и религия. Общечеловеческое значение мифологической культурной традиции. Эволюция древнего мифа (от мифа к Логосу, от него к Диалектике).
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 7.</u> <u>Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии</u>	"Старый" и "новый" Древний мир. Возникновение цивилизации. Земледелие как технологическая основа древнейших цивилизаций. Город-государство (полис) – типичная форма ранних цивилизаций. Древний город и его структура. Отделение ремесла от земледелия. Монументальные сооружения (Храмовые комплексы, Дворцы, укрепления, системы водопровода и канализации). Возникновение новых (знаковых) форм письменности и знания (математики, астрономии, медицины). Значение городской жизни для возникновения духовных форм общения и устных и ранних письменных форм творчества. Города, монументальные сооружения, письменность как основные элементы древнейших цивилизационных и культурных центров. Формирование классических форм культуры: "умения", "знания", "воспитания" (образования), - и нового, "классического", человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 8.</u> <u>Культура Древнего мира</u>	Региональный характер культур в эпоху Древнего мира. Общность и своеобразие культур Древнего Востока и Античности. Образ "классического человека" в этих культурных системах. Слово и Число как основные смыслообразующие элементы восточной и западной парадигм культуры. Проблема символа в культурах Древнего Востока и Запада.

		Мифологическая рефлексия. Роль эстетического фактора в формировании образов культуры ("Культура видения").
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 9.</u> <u>Эпоха великих</u> <u>цивилизаций</u> <u>древности</u>	Культура земледелия, появление связанных с ней культов и религиозных обрядов, а также космологических мифов, рассказывающих о деяниях «культурных героев». От мифа к логосу. Формирование представлений о мире как о макрокосмосе и о человеке как микрокосмосе. Доминирующая роль эстетического фактора в процессе рефлексии космологического мифа. Возникновение древнейших институтов культуры: философии и риторики – трансформация образов космологического мифа в космологическую идею. Формирование классических образцов («парадигм») культур Востока и Запада. Своеобразие систем воспитания «совершенного» человек, созданных в классических культурах Индии, Китая и Греции. Роль философии и риторики в формировании «добродетельного» (лучшего) человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 10.</u> <u>Классические</u> <u>культуры Древнего</u> <u>мира. Формирование</u> <u>культурной традиции</u>	Понятие культурного образца («парадигмы»). Связь культурных образцов с архетипическими структурами древнего мифа творения и их принципиальное различие. Своеобразия культурных «парадигм» Востока и Запада и их культурно-историческое значение как основы формирования и развития культурной традиции. <u>Классическая культура Древней Индии.</u> Тексты и ритуал Вед как основа классической культуры Древней Индии. Космогония Вед, ее связь с древнейшим обрядом жертвоприношения (Ашвамедха, Яджна). Речь и слово – основные смыслообразующие элементы ведической культурной традиции (Ригведа). Проблемы целостности мироздания и человеческой жизни в философии Упанишад. Учение о единстве Брахмана-Атмана. Роль йогического обряда в воспитании совершенного человека. Учение о гунах материальной природы и четырех ступенях добродетельной жизни (ашрам). Тексты вед о видах добродетели. "Предвечные философии" - САНКХЬЯ и ЙОГА – и их место в системе ведической культуры. Ведическая парадигма культуры, ее место в истории культуры. Образ "классического человека" в эпической

		поэме "Махабхарата" (по тексту "Бхагавадгиты"). <u>Классическая культура Древнего Китая.</u> Роль "священных книг" («Ши цзин» - «Книга песен», «И цзин» - «Книга перемен», «Шу цзин» - «Книга исторических преданий», «Ли цзи» - «Книга установлений») в формировании культурной традиции классического Китая. Символика и ритуал – основные смыслообразующие элементы Древнего Китая. Символическая "картина мира" в «И цзин» ("Книге перемен"), космогония и натурфилософия. Формирование китайской парадигмы культуры. Истоки термина "культурность" в текстах Древнего Китая, его связь с практикой древних земледельческих культов. Проблема единства мира и человека в философском трактате «Дао де цзин» ("Книга пути и благодати"). Учение о дао – пути. Учение о добродетели. Значение ритуала, обучения и середины в воспитании "благородного мужа" в «Лунь юе» («Поучениях») Конфуция. Духовная культура (вень) и человеколюбие (жень) – отличительные черты классического («идеального») человека в древнекитайской культуре. Органическая связь эстетических основ древнекитайского искусства (прежде всего живописи) с философской традицией и религиозно-этическими концепциями даосизма, конфуцианства и буддизма. <u>Античная культура (Древняя Греция и Древний Рим).</u> Истоки античной культуры и ее своеобразие по сравнению с классическими культурами Востока. Роль эпической поэзии (Гомер, Гесиод, Орфей, Пиндар) в формировании античной культурной традиции. Фундаментальная роль эстетического фактора в развитии античной культуры и философии (идея тождества субъекта и объекта как основа эстетики). Гармония и число как смыслообразующие элементы античной культуры и основа всех ее форм (умения - искусства, знания – философии, воспитания – пайдейи). Античный космос (принцип строения и основные элементы). Основные этапы развития античной философии и формирование идеальной модели космоса, общая характеристика представлений о мире и человеке в философии ранних греческих мыслителей, Пифагора,
--	--	--

		Демокрита, Платона. Природа и космос в учении Аристотеля и неоплатоников. Роль Олимпийский игр и искусства в формировании античного идеала (калокагатия). Человек как микрокосмос, культура как "вторая природа" (Демокрит). Учение о человеке как "мере всех вещей" (Протагор). Философия и риторика. Счастье как высшая цель человеческой жизни, этика Сократа (учение о благах и высшем благе, учение о добродетелях, учение об обязанностях). Проблемы культуры в диалогах Платона: 1. Происхождение культуры и структура добродетели ("Протагор"). 2. О культуре воспитания и образования-пайдеи ("Государство", "Законы"). 3. Об имени "человек" ("Кратил"). 4. О мудрости-философии и искусстве-умении ("Протагор", "Послезаконие"). Проблемы культуры в трактатах Аристотеля. Знание и культура. Учение о видах добродетели. Система воспитания и образования "лучшего гражданина". Учение о человеке как источнике добродетели и о "середине" как "высшей добродетели". Гуманистическая культура эпохи эллинизма (культура humanitas). Проблемы культуры в произведениях римских мыслителей: стоиков, Цицерона, Л.Кара, М.Аврелия и др. Определение личности "последним римлянином" Боэцием и его значение в истории европейской культуры.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 11.</u> <u>Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.</u>	Европейский мир и культурная традиция Античности. Христианство и европейская культура V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур и культурное самосознание индивида и личности. Основные этапы развития европейской цивилизации и культурные эпохи. Слово, Символ, Знак – основные смыслообразующие факторы европейской культурной классики. Основные формы культурного самосознания индивида.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 12.</u> <u>Культура европейского Средневековья.</u>	Истоки, основные этапы развития и институты Средневековой культуры. «Языческое Средневековье», его значение в становлении европейской культуры. Определение человека как «индивидуальной субстанции разумной природы» (Боэций). Патристика. Начало формирования христианской культуры. Раннее Средневековье. Первый опыт синтеза

		античного наследия и христианской религиозной доктрины (Августин). Книжный характер средневековой культуры: «тривиум» и «квадриум» как ее основа, школа и храм как ее главные институты. Средневековая культура и античное наследие. Ренессансы периода раннего Средневековья. Создание религиозно-символической картины мира. Средневековый храм как религиозный центр и школа христианского мировидения и нравственности. Храмовое действо как «синтез искусств». Роль монастырей в распространении «книжной учености» в эпоху раннего Средневековья. Зрелое Средневековье: города как центры ремесла, торговли и духовной жизни. Возникновение высшей школы – университетов, их структура и статус в сословной иерархии Средневековья. Философия и богословие, их место и характер взаимодействия в системе христианской культуры Средневековья. Христианская культура как «культура обязанностей» христианина, ее связь с античной культурой эпохи эллинизма и Рима. Учение об "абсолютной личности", первородном грехе, отпадении человека от мировой гармонии и покаянии как главной обязанности христианина, основные элементы христианской культуры. Неразрывная связь личностного характера средневековой культуры с христианской идеей возмездия и Страшного суда. Нравственная проповедь христианства и ее роль в культурном самосознании европейского человечества. Схоластика, завершение создание религиозно-символической «картины» мира. Символизм и иерархия как универсальная формула средневековой культуры. Кризис религиозно-символических форм культуры в эпоху позднего Средневековья.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 13. <u>Культура</u> <u>Возрождения.</u>	Гуманистический характер культуры Возрождения как культуры не только нравственных обязанностей индивида, но и его призвания. Итальянское Возрождение – новый характер отношения к античной традиции, возрождение традиций римской «культуры humanitas». Новое представление о человеке как «божественном мастере», создание учения о «Космосе культуры». Истолкование «человеколюбия» как образца, явившегося основой при сотворении Богом человека.

		Уравнение в правах философии, науки, поэзии и высокого искусства с богословием. Концепция человека как «божественного мастера». Реформа языка и начало формирования национальных культур. Ренессансные Академии – основной институт культуры Возрождения и центры формирования и утверждения "образцовой индивидуальности". Переосмысление канонических текстов христианства. Начало формирования науки и искусства как самостоятельных (от средневековой схоластики и церковной иерархии) институтов культуры. Реформа языка и начало формирования национальных культур. Роль культуры Ренессанса в культурном самосознании европейского человечества. "Культура призвания". Причины кризиса гуманистической культуры Ренессанса.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 14.</u> <u>Культура Нового времени.</u>	Первая научная революция конца XVI – начала XVII веков (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Гарвей, Ньютон). Наука и Религия. Начало формирования научной и художественной картины мира. Завершение процесса культурного самосознания европейского человечества. Существенные черты Нового времени как социо-культурной эпохи, охватывающей период XVII-XVIII веков. 1. Развитие науки и техники. (Создание научной картины мира и машинной цивилизации. Первая промышленная революция). 2. Введение искусства в горизонт эстетики. (Классификация «изящных искусств». Создание общей теории искусства). 3. Разведение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как высший критерий всех форм человеческой деятельности. 4. Преодоление традиционных (культовых и обрядовых) форм религии. Религиозная вера как внутреннее переживание субъекта). <u>Культура XVII века.</u> Рационализм культуры "века Разума". Первая научная (1543-1687) и промышленная (1575-1620) революции, связанные с формированием методологии естественно-научного и социально-исторического знания (Ф. Бэкон, Т.Гоббс) и открытиями в различных областях науки: математики (Г.Галилей, Р.Декарт), астрономии (И.Кеплер), механики и оптики (И. Ньютон). Новый взгляд на природу и отношение между ней и человеком. Учение о человеке как субъекте познания,

		«задающем всему меру и приписывающем всему норму». Культура разума как способность правильно мыслить и высшая форма индивидуальной культуры, «я мыслю, значит, я существую» (Р. Декарт). Идея организации государства, основанного на принципах «общественного договора», как необходимое условие культуры (Дж. Локк). Определение «догосударственного» состояния общества и человека как «антикультурного» состояния. Жизнь индивида – корень как общественной, так и культурной жизни (Т. Гоббс). Культура как естественное право человека (Дж. Локк). <u>Культура XVIII века.</u> Роль века Просвещения в истории европейской культуры. Завершение эпохи культуры Разума. Начало кардинальной идейной переориентации культурного процесса в результате замены в нем космологической идеи идеей антропологической. Формирование нового представления о человеке как о субъекте культуры. Теория «исторического круговорота» (Д. Вико) – первый опыт европейской истории философии культуры. Представление об архаическом периоде культуры как источнике всех последующих ее форм и как «нагромождении фантазии и своекорыстной памяти, от которой надо освободиться во имя отыскания "первой человеческой мысли... где присутствует знание естественных начал происхождения – вся наука» (Д. Вико. «Основание новой науки об общей природе наций» /1744/). Проблемы культуры в произведениях Ж.-Ж.Руссо. Новая концепция человека не как объекта, а как субъекта культуры («Рассуждение на тему о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов», 1749, «Исповедь», 1770, «Эмиль, или О воспитании», 1762). Учение Руссо о языке как продукте разума и важнейшем инструменте культуры, способном вывести человека из «индивидуального одиночества». Систематика природы. Человек как часть «системы природы» (Д. Дидро, П. Гольбах). Завершение создания «научной картины» мира. Антропология И. Канта и ее культурное значение. Понятие культуры как «способности человека ставить перед собой любые цели в их свободе». Системообразующая роль проблем культуры в философской концепции И.Канта -
--	--	---

		историческая систематика культурных форм (культура умения, культура знания, культура воспитания, культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности). Культура как конечная цель природы и необходимое условие формирования просвещенного, свободомыслящего человека. Антропология культуры. Формирование европейской философии культуры. Проблемы культуры в работах И. Гердера, И. Гете, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Широкое распространение в европейской философии культуры ее нового определения («Bildung»): культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности и «возвышения человека до человеческого в рамках человечества» (В. фон Гумбольдт). В этом смысле употребляли термин «культура» Г. Гегель, И. Гете, Ф. Шеллинг. Новое представление о взаимоотношении культуры и природы как «едином органическом целом» (Гердер, Гете, Шеллинг, представители русского романтизма), которое нашло достаточно яркое отражение в философских работах И. Киреевского и поэзии А. Фета.
КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 15. <u>XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.</u>	Кризис традиционных ценностей и форм европейской культурной классики. Завершение первой промышленной революции в первой четверти XIX века. Научно-технический прогресс. Человек и машина в контексте культуры. Завершение процесса формирования национальных культур в Европе. Становление мировой культуры. Мировой рынок и мировая литература, их роль в интеграции культур. Проблемы культуры в немецкой философии XIX века. Г. Гегель и Ф. Шеллинг о путях развития европейской культуры в постклассический период. Романтизм и его роль в становлении современной культуры. Мифология и религия как предмет научного и эстетического анализа. Идея интеграции культур Запада и Востока. Поиск "универсального языка" культура, теория романа. Критика традиционных форм и институтов христианской культуры. Проблемы культуры в "философии жизни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер).

		"Вторжение" техники в сферу духовной деятельности. Формирование так называемых "технических искусств". Влияние фотографии и кино на формирование ментальности и культурное самосознание современного человека. Техника как феномен культуры. История культуры как предмет философского и научного исследования. Развитие философии культуры и культурной антропологии. Окончательное утверждение идеи развития и принципа историзма в исследовании феномена культуры.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 16.</u> <u>Культура XX-XXI</u> <u>веков и современная</u> <u>цивилизация.</u>	Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке. Постиндустриальное и информационное общество. Прогресс науки и техники и его перерастание в научно-техническую революцию. Углубление кризиса традиционных культурных форм и институтов (этики и системы образования). Разрушение культуры как "органического целого": массовая и элитарная культура. Развитие средств массовой информации и их влияние на культурный процесс. "Мозаичный" характер современной культуры. Модернизм и постмодернизм как феномены современной культуры. Культура и личность. Культура и "жизненная среда". Производство и культура. Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства. Знание и творчество в контексте современной культуры. Отдых и спорт как важные институты современной культуры. Фотографическая культура. Кино как феномен современной культуры. Телевидение и процесс интеграции культур. Западная философия культуры XX века (О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Э. Кассирер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Швейцер, В.Т. Адорно, Г. М. Маклюэн). Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аспекты культуры: классика и современность. М., ВГИК, 2001.

2. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. М., 2014.
3. Пондопуло Г., Ростоцкая М. Введение в науку о культуре. М., 2017.
4. Багновская Н.М. Культурология. М., 2021. (в электронной библиотеке Лань)

3.1.2. Дополнительная литература

1. История и философия культуры. Учебное пособие. М. , ВГИК, 1996.
2. Антология исследований культуры. Т. I. Интерпретации культуры. СПб., 1997.
3. Августин. Исповедь. Кн. 1-4, 10, 13, 19. М., 1991.
4. Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981, с. 3-11.
5. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
6. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. Вып. 2. М., 1988.
7. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
8. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
10. Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.
11. Бруно Д. О героическом энтузиазме. М., 1953.
12. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991, с. 148-158, 191-242.
13. Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций (1725). Москва-Киев, 1994. (Кн. 1, 4 – Три типа времен).
14. Гадамер Г.-Г. Человек и язык // От Я к другому. Сб. переводов. Минск, 1997.
15. Гадамер Г.-Г. Прометей и трагедия культуры// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

16. Гайденок П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997.
17. Гвардини Р. Конец Нового времени. Вопросы философии. 1990, № 4.
18. Гегель Г. О традиционных классических и современных формах культуры// Лекции по эстетике. М., 1969. Т. 2, с. 13-22, 34-87, 305-319.
19. Гердер И. Идея к философии истории человечества. Введение. Часть первая, книги I, V. Часть вторая, книга IX. М., 1977.
20. Гете И. Природа// Антология мировой философии. Т. 3, с. 65-67.
21. Гоббс Т. Левиафан. 4. 1. О человеке. Человеческая природа. Основы философии. 4.1 // Антология мировой философии. Т. 2, с. 309-348.
22. Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987.
23. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1995.
24. Гуревич П. Философия культуры. Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1994.
25. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.
26. Декарт Р. Правила для руководства ума. Рассуждения о методе// Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. Т. I. М., 1989, с. 256-273.
27. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Moda. С. 234-291.
28. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. М., 1989, с. 10-16.
29. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2 М., 1997.
31. Йегер В. Пайдейя Т. 1. М., 2001.
32. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
33. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в

- терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998, с. 514-722.
34. Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.
35. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. М., 1993.
36. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
37. Культурология XX век. Антология. М., 1995.
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007.
39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты// Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Репринт издания 1935 г. М., 1995, с. 178-193, 204-215. Трактат о живописи. Ч. 1. Фрагменты // Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. М., 1981.
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
41. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. М., 1998.
42. Лосев А. Миф// Лосев А. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. М., 1994.
43. Лосев А. Двенадцать тезисов об античной культуре// Лосев А. Дерзание духа. М., 1988.
44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. М., 1992, с.3-67.
45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". М., 1993, с.3-23.
46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
47. Малявин В. Китайская цивилизация. М., 2000.
48. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М., 1987.
49. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
50. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992. С. 9-16, 70-134, 135-173, 204-209, 311-333, 342-354.

51. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990. Разделы 3-5, 18-19, 20-21, 23-24.
52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. М., 1986, 1987.
53. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Дегуманизация искусства. Восстание масс. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
54. Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., 2014.
55. Перро Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и новых. Под ред. В. Бахмутского. М., 1985.
56. Пигулевский В. Дизайн и культура. Харьков, 2014.
57. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. М., 2012.
58. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
59. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о происхождении и основах нравственности между людьми. Об общественном договоре и принципах политического права// Антология мировой философии. Т. 2, с. 558-574.
61. Самосознания европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
62. Тайлор Э. Первобытная культура. Введение. М., 1989.
63. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002.
64. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
65. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с. 42 , 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
67. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. М., 2010.

68. Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. М., 1999, с. 373-449.
69. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993, с. 55-59, 167-173, 184-196, 218-237, 254-260.
70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1990.
71. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. Тотем и табу// Фрейд З. Труды разных лет. В 2-х т. Т.1. М., 1991. Будущее одной иллюзии// Сумерки богов. М., 1989.
72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
73. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, с. 36-40, 61-63, 71-76, 81-93, 145-147, 91-296, 329-330, 402-405, 439-441, 448-487.
74. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993.
75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994.
76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994.
77. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
78. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху Интернета. М., 2012.
79. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. М., 1993, с. 128-188.
80. Шуцкий Ю. Китайская классическая "Книга перемен". СПб., 1992.
81. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.
82. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
83. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. Гл. 2-3. Как создавался мир. М., 1965.
84. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 54-65, 93-120.
85. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

4.2. Электронные издания, интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс» .

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. М., 2018.
2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. М., 2014.
3. Солонин Ю.Н. Культурология. М., 2018.
4. Багновская Н.М. Культурология. М., 2021.

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
<http://culturolog.ru/>
<http://www.countries.ru/library.htm>

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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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**

«_____» _____ 2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2022

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 года

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2022г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени
С.А.Герасимова (ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

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

Цель курса:

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

Задачи курса:

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

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

осуществлять экспертную правовую оценку кино - и телепроекта;

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

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

формировать у студентов профессиональное правосознание;

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

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

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Программа курса «Авторское право» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** относится к базовой части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7 семестре.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

УК-2.6. Умеет осуществлять публичное представление проекта

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

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

УК-2.9. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1. Знает специфику профессиональной деятельности

УК-3.2. Знает методы регулирования межличностных отношений в процессе выполнения трудовых функций профессиональной деятельности

УК-3.3. Знает принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта

УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта

УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта

УК-3.6. Умеет предвидеть результаты своих действий

УК-3.7. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта

УК-3.8. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению поставленной цели

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часов.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	32	32	
Практический блок:			
ЗАЧЕТ	3 с оц. 6	3 с оц. 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	8	4	4	0	4
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	8	4	4	0	4
3	Тема 3 Понятие произведения.	8	4	4	0	4

	Охраняемые и не охраняемые произведения					
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	10	6	6	0	4
5	Тема 5. Свободное использование произведений.	8	4	4	0	4
6	Тема 6. Авторские договоры.	8	4	4	0	4
7	Тема 7. Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.	8	4	4	0	4
8	Тема 8 Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	8	4	4	0	4
	Итого за семестр:	66	34	34	0	32
	Зачет	6				
	Всего за семестр:	72				
	Общая трудоемкость:	2 з. е.				

2.2.2. Содержание дисциплины

Содержание работы с преподавателем:

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

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-2, УК-3)

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

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-2, УК-3)

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

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

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

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-2, УК-3)

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

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-2, УК-3)

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

Тема 6: Авторские договоры. (УК-2, УК-3)

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

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. (УК-2, УК-3)

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

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-2, УК-3)

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

Практический блок

Вопросы, обсуждаемые на занятиях по тематическим разделам

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

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-2, УК-3)

Цель: уяснить понятия предмет и методология авторского права.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского права.

2. Что понимается под методологией авторского права.

3. Что является источниками авторского права.

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-2, УК-3)

Цель: уяснить понятие субъекты авторского права.

Задача: 1. Какие субъекты авторского права существуют.

2. Особенности правового статуса автора.

Вопросы к обсуждению:

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

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

Цель: определить объект авторского права.

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

2. Какие критерии охраноспособности произведений существуют.

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-2, УК-3)

Цель: изучить понятие и виды интеллектуальных прав.

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

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

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-2, УК-3)

Цель: изучить основы и особенности свободного использования произведений.

Задача: 1. Виды свободного использования произведений.

2. Цели свободного использования произведений.

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 6: Авторские договоры. (УК-2, УК-3)

Цель: уяснить понятие авторского договора.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского договора.

2. Какие виды авторских договоров существуют.

3. Каково содержание авторских договоров.

Вопросы к обсуждению:

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

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе (УК-2, УК-3)

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

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

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

Вопросы к обсуждению:

- характеристика управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

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

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-2, УК-3)

Цель: изучить понятие и особенности ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

Задача: 1. Понятие ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2. Виды ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

Вопросы к обсуждению:

- гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.

- нарушение авторских прав в цифровой среде.

Содержание самостоятельной работы студента:

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

По теме 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся определения предмета и методов авторского права в трудах ведущих специалистов в России.

По теме 2: Субъекты авторского права.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему субъектов авторского права, используя нормативные правовые акты.

По теме 3: Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения

Задание для самостоятельной работы: проанализировать, какие именно критерии охраноспособности применяются к объектам авторского права.

По теме 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.

Задание для самостоятельной работы: изучить виды интеллектуальных прав и привести примеры их нарушения.

По теме 5: Свободное использование произведений.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности свободного использования произведений.

По теме 6: Авторские договоры.

Задание для самостоятельной работы: составить проект какого-либо авторского договора.

По теме 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе

Задание для самостоятельной работы: изучить типовой устав организации по управлению имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

По теме 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности применения различных видов ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	2				Лекция-беседа.
Субъекты авторского права.	2				Тестирование и решение задач.
Понятие произведения. Охраняемые и неохраняемые 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 «АВТОРСВОЕ ПРАВО» составляет 42 %.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Литература основная

1. Правовые аспекты творческого предпринимательства. Практикум кинопродюсера: учебное пособие /Е.А. Звегинцева – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2021.
2. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
3. Продюсер и авторы визуального ряда фильма. Под редакцией В. И. Сидоренко М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.
4. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для вузов/ под ред. П.К Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
5. Профессия продюсер кино и телевидения: учебник для вузов / под ред. В.И. Сидоренко, П.К Огурчикова,. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013

Дополнительная литература.

1. Авторское право. Учебник и практикум. Позднякова Е.А. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). М.: Юрайт, 2015. Электронная библиотека www.biblio-online.ru.
2. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: законодательство и практика его применения. Учебное пособие. - М.: 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: Амалфея, 2000

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

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

Используемые информационные технологии:

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

дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

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

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

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

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 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 в

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.	УК-2, УК-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 - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-2, УК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях	УК-2, УК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка выполнения доклада - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача зачета	УК-2, УК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненного доклада
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- правильное и своевременное выполнение доклада - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения

	использования знаний	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в лекционном занятии - степень активности и эффективности участия в дискуссиях - успешное выполнение доклада
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебно-методического обеспечение) в наличии - доклад выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно выполнять доклады по заданным темам
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- Доклад - Зачет с оценкой

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-2	Доклад Зачет с оценкой
2	УК-3	Доклад Зачет с оценкой

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

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

Доклад

Зачет с оценкой

Доклад

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

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

Зачет с оценкой

Является результатом совокупной работы студента, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, учитывая результаты докладов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов зачета с оценкой

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

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства

		проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основ авторского права, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения.
	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения продюсирования кино и телевидения с применением современного правового инструментария.

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

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

Каждый билет включает:

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

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

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

«ПОВЫШЕННЫЙ»	-	выставляется оценка	-	5 «ОТЛИЧНО»;
«БАЗОВЫЙ»	-	выставляется оценка	-	4 «ХОРОШО»;
«Пороговый»	-	выставляется оценка	-	3 «Удовлетворительно»;
«Недостаточный»	-	выставляется оценка	-	2 «Неудовлетворительно».

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

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Кодификация положений об авторском праве и смежных правах в Российской Федерации.
2. Развитие международной системы охраны прав на произведения науки, литературы и искусства
3. Развитие международных систем охраны смежных прав
4. Основные международные соглашения в области авторского права и смежных прав
5. Принципы современного авторского права
6. Понятие и признаки объекта авторского права
7. Роль критериев субъективной и объективной новизны при определении понятия "произведения"
8. Особенности обеспечения охраны прав на произведения, создаваемые в порядке выполнения служебных обязанностей
9. Развитие охраны личных неимущественных прав авторов и исполнителей
10. Обеспечение доказательств авторства на произведения литературы, науки и искусства
11. Реализация прав авторов на получение вознаграждения за различные виды использования произведений

12. Особенности охраны прав и законных интересов авторов произведений изобразительного искусства
13. Особенности охраны и реализации прав авторов музыкальных произведений
14. Охрана авторских прав при создании и использовании аудиовизуальных произведений
15. Проблемы охраны программ для ЭВМ
16. Охрана прав авторов произведений архитектуры
17. Обеспечение охраны авторских прав при создании произведений дизайна
18. Анализ основных случаев, в которых допускается свободное использование произведений
19. Проблемы классификации имущественных авторских прав
20. Особенности правового регулирования охраны произведений при их использовании в образовательных целях
21. Особенности правового регулирования вопросов использования произведений образовательными и библиотечными учреждениями
22. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения как один из видов гражданско-правовых договоров
23. Проблемы классификации лицензионных договоров о предоставлении права использования произведений и определения их основных условий
24. Особенности издательского лицензионного договора
25. Определение сроков охраны авторских прав в Российской Федерации
26. Проблемы правового регулирования вопросов наследования имущественных авторских прав
27. Проблемы обеспечения охраны и реализации смежных прав исполнителей
28. Охрана прав российских авторов при использовании их произведений за рубежом
29. Охрана прав российских и иностранных производителей фонограмм в Российской Федерации и за рубежом
30. Обеспечение охраны прав и законных интересов организаций эфирного и кабельного вещания в Российской Федерации
31. Соблюдение авторских и смежных прав при использовании произведений, исполнений и фонограмм в сети Интернет
32. Охрана прав публикатора: российский и зарубежный опыт
33. Смежные права изготовителя базы данных
34. Развитие систем реализации имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе
35. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав
36. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав

1.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Понятие авторских и смежных прав
2. Источники авторского права
3. Принципы авторского права
4. Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора и непередаваемости их иным способом
5. Принцип свободы авторского договора
6. Возникновение авторского права, презумпция авторства
7. Сущность и содержание знака охраны авторского права
8. Объекты авторского права, понятие произведения, сущность творческой деятельности
9. Виды произведений, охраняемых авторским правом
10. Произведения, не охраняемые авторским правом
11. Самостоятельные и несамостоятельные произведения
12. Субъекты авторского права
13. Составители и переводчики как субъекты авторского права
14. Понятие и признаки соавторства, раздельное и нераздельное соавторство
15. Понятие служебного произведения
16. Особенности использования служебных произведений
17. Личные неимущественные права автора
18. Сущность права на обнародование произведения и на его отзыв
19. Имущественные права авторов
20. Право автора на вознаграждение, минимальные ставки авторского вознаграждения
21. Сущность права на воспроизведение
22. Содержание права на распространение и права на импорт
23. Содержание права на перевод и права на переработку произведения
24. Сущность права доступа и права следования, принадлежащих авторам произведений изобразительного искусства
25. Охрана авторским правом программ для ЭВМ как литературных произведений, охрана баз данных как сборников
26. Случаи свободного использования произведений без получения согласия автора и без выплаты автору вознаграждения
27. Случаи использования произведений без получения согласия автора, но с выплатой автору вознаграждения
28. Сроки действия авторских прав
29. Понятие лицензионного договора
30. Понятие договора отчуждения
31. Классификация лицензионных договоров
32. Условия лицензионного договора
33. Форма лицензионного договора
34. Законодательство Российской Федерации о смежных правах, субъекты смежных прав
35. Возникновение смежных прав

36. Сроки действия смежных прав
37. Права исполнителей
38. Права производителей фонограмм
39. Права организации эфирного и кабельного вещания
40. Права создателей баз данных
41. Права публикаторов
42. Случаи свободного использования объектов смежных прав
43. Цели коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами
44. Порядок создания организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
45. Функции организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
46. Обязанности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе
47. Нарушители авторских и смежных прав, понятие контрафактных экземпляров произведений и фонограмм
48. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав
49. Административная ответственность за продажу, сдачу в прокат и иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм
50. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«АНИМАЦИЯ (МУЛЬТДВИЖЕНИЕ)»

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

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Анимация (мультдвижение)» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: А.Я. Зайцев, старший преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
Режиссуры анимационного фильма
 (название кафедры)

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

Заведующий кафедрой _____ Н.Б. Дабижа
 (Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

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

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Анимация (мультдвижение)» - изучение классической анимации в различных техниках.

Задачи дисциплины:

- ✓ подготовка высокопрофессиональных режиссеров, вооруженных знанием законов мультипликационного движения и умеющих выполнять анимационные сцены с учетом знаний классической анимации.
- ✓ освоение и профессиональное использование студентами традиционных техник и новых компьютерных технологий для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Анимация (мультдвижение)» относится к базовой части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 1,2,3,4 курсах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: рисунок, композиция, технологии анимации, теория и практика компьютерной графики, пластическая анатомия.

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

1. Режиссура анимационного фильма
2. Теория и практика компьютерной графики
3. Изобразительное решение анимационного фильма.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетные единицы, 720 академических (540 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен 1,2,3,6,7 семестры. Зачет с оценкой - 4, 5 семестры.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта. Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.

ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типажи действующих персонажей и основных эскизов декораций.

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

ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажником изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.

ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

- анализ и синтез движения в анимации;
- отличительные признаки анимационного кино;
- покадровую съемку, её принцип и возможности;
- принцип работы с экспозиционными листами;
- анимационное производство.

Уметь:

- эффективно сотрудничать со сценаристом, оператором, звукорежиссером, и художниками, приобрести опыт и умение работы с актерами;
- выполнять анимацию сцен;
- владеть методами одушевления, рассчитывать движение (тайминг);
- выполнять сложные сцены в различных анимационных техниках.

Иметь представление:

- о современных изобразительных средствах и возможностях создания анимации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	275	34	38	43	38	43	36	43	
Практические занятия, Семинарские занятия	224	34	30	34	30	34	28	34	
Индивидуальная работа	51		8	9	8	9	8	9	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	253	2	28	29	34	23	36	101	
Промежуточная аттестация	192	Экз	ЗаО	Экз	Экз	ЗаО	Экз	Экз	

			36	6	36	36	6	36	36	
ИТОГО:	часов	720								
Общая трудоемкость	зач. ед.	20								

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетные единицы, 720 академических (540 астрономических) часов.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоем кость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Введение. Анатомия движения.	14		6	1	7
2	Типология движения. Движения видимые и невидимые.	14		6	1	7
3	Анализ и синтез движения.	14		6	1	7
4	Работа художника-аниматора. Выбор компоновки. Композиция кадра.	14		6	1	7
5	Принципы анимации.	14		6	1	7
6	Законы анимации: деформация. Волнообразные формы движения «Кораблик на волне».	14		6	1	7
7	Анимация удара. Маятник и цепочка.	14		6	1	7
8	Работа с экспозиционными листами	14		6	1	7
9	Понимание перспективы и конструкции персонажа.	14		6	1	7
10	Поворачивание мультперсонажа вокруг себя по фазам.	14		6	1	7
11	Поднятие тяжести персонажем.	14		6	1	7
12	Логика и эстетика движения персонажа. Жест в рисованной анимации.	14		6	1	7
13	Походка персонажа. Характерные походки.	14		6	1	7
14	Разработка жеста в рисованной анимации. Логика и эстетика движения персонажа.	14		6	1	7
15	Символические жесты. Акцентирующие жесты.	14		6	1	7
16	Движение под действием внешних сил.	14		6	1	7
17	Одушевление характера.	14		6	1	7
18	Мимика персонажа. Реплики и артикуляция.	14		6	1	7
19	Бросок. Аплодисменты.	14		6	1	7
20	Специальные приёмы: Панорама.	14		6	1	7
21	Биомеханика для четвероногих.	14		6	1	7
22	Анимация неодушевленных предметов и стихий: огонь, вода.	14		6	1	7
23	Анимация персонажей в разных стилях. Игра видимого персонажа с	14		6	1	7

	невидимым					
24	Тотальная рисованная анимация.	14		6	1	7
25	Музыка и нарисованное движение.	14		6	1	7
26	Создание сцен в различных анимационных техниках.	14		6	1	7
27	Сотрудничество с художником-прорисовщиком и художником-фазовщиком.	14		6	1	7
28	Анимация животных.	14		6	1	7
29	Специальные приемы: панорама	14		6	1	7
30	Специальные приёмы: Цикл.	14		6	1	7
31	Выполнение творческого задания	108		44	21	43
	Экзамен	192				
	ИТОГО	720		224	51	253

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.

Анатомия движения. Что такое движение в анимации. Движение как смена состояний, начиная от простого перемещения в пространстве и заканчивая сменой эмоциональных состояний одушевленного персонажа. Изучение основных форм движения и их источников. Просмотр фрагментов из анимационных фильмов с нормальной скоростью, затем покадровым способом. Методом сравнительного анализа преподаватель объясняет принцип разложения движения в кинематографе особенности рисованного движения.

Прямолинейное и равномерное перемещение предмета на плоскости. Криволинейное и неравномерное перемещение. Смена физических состояний.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 2. Типология движения. Движения видимые и невидимые.

Типы движений, импульс к которым находится вне движущегося объекта.

- ✓ Механика движения.
- ✓ Психология движения.
- ✓ Драматургия движения.
- ✓ Режиссура движения.

✓ *Формирование компетенций:* ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 3. Анализ и синтез движения.

Что собой представляет процесс киносъемки. Главное отличие анимации от других видов кино. Зоотроп У.Хорнера. Диск фенакистископа. Праксиноскоп Э.Рейно.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 4. Работа художника-аниматора. Выбор компонок. Композиция кадра.

Ознакомление студентов с работой художника-аниматора, художника - фазовщика и разделением труда в рисованной анимации: черновая фазовка, прорисовка. Выбор компонок с точки зрения выразительности кадра. Работа режиссера и аниматора.

Художник по персонажам (мультипликация) — художник, создающий уникальный образ героя мультфильма, осуществляющий его последующую разработку и сопровождение на производстве мультипликационного фильма. Это включает этапы:

- поиск («нахождение») образа героя — режиссёрский (предподготовительный) период;
- разработка персонажа (подготовительный период);
- сопровождение на производстве (производственный период).

Художник по персонажам должен уметь рисовать, пользоваться трехмерной графикой, кукольной мультипликацией. Эта профессия довольно кропотливая, поэтому у художника должна быть масса терпения, чтобы закончить образ персонажа.

Художник-фазовщик — профессия художника в области мультипликации, связанная с созданием промежуточных фаз движения героя мультфильма между компоновками. Художник-фазовщик при создании фаз должен учитывать характер движения, заданный художником-мультипликатором в ключевых кадрах (компоновках). Фазовка подразделяется на черновую и чистовую.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 5 Принципы анимации

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

№	Принцип	Описание
1	Сжатие и растяжение	Сжатие и растяжение (<u>англ.</u> <i>Squash and stretch</i>) — важнейший принцип, его задачей является создание иллюзии веса и эластичности формы анимируемых объектов. Он может быть применен как к простым объектам (прыгающий мяч), так и к более сложным конструкциям, например мускулатуре человеческого лица. Взятая в крайней точке, сжатая и растянутая в преувеличенной степени фигура может дать выразительный комический эффект. В реалистичной анимации, однако, наиболее важным аспектом этого принципа является то, что объём объекта не изменится, если меняется его форма. Если длина мяча растянута по вертикали, то ширина (и глубина в трёхмерном изображении) должна соответственно сокращаться горизонтально.
2	Подготовка, или упреждение	Подготовительное действие (<u>англ.</u> <i>anticipation</i>) способствует восприятию движения как более реалистического, так как визуализирует предваряющую его фазу: танцор перед прыжком сгибает колени; игрок в гольф перед ударом делает замах клюшкой, футбольный судья перед свистком набирает в грудь воздух. Этот метод может наполняться не только физическим содержанием: например, взгляд персонажа за пределы экрана может свидетельствовать о том, что ожидается чье-то появление; фокусировка на объекте может говорить о том, что собирается его взять. Особый эффект неожиданности возникает, если упреждающее действие отсутствует. В результате зритель получает ощущение разрядки напряжения, что может добавить в действие комедийный момент. Этот эффект часто обозначается «шутка-сюрприз».
3	Сценичность	Этот принцип сродни постановке в театре или кино. Его целью является привлечение внимания публики и пояснение, что имеет самое большее значение в сцене, что происходит, и что должно произойти. Джонстон и Томас определили его как «абсолютно ясную и безошибочную подачу мысли», независимо от того, заключается ли мысль в действии, личности, выражении или настроении. Такая ясность может быть достигнута различными средствами, такими как размещение символов в кадре, использование света и тени, угол и положение камеры. Суть этого принципа заключается в поддержании внимания на том, что важно, и избегании излишней детализации.
4	Использование компоновок прямого и фазованного движения	Первые аниматоры просто фазовали движение «прямо вперёд» начиная с первого движения персонажа в сцене, последовательно делая рисунок за рисунком, что-то придумывая по мере продвижения. Второй подход — использование компоновок: сначала создаются ключевые кадры, а затем заполняются интервалы между ними. Прямая фазовка создает более плавную, динамическую иллюзию движения, и лучше подходит для анимации огня, воды и текучих предметов. С другой стороны этим методом трудно сохранять пропорции, а также создавать точные, убедительные позы. Использование компоновок работает лучше для драматических или эмоциональных сцен, где композиция и отношение к окружающей среде имеет большее значение. Часто эти методы комбинируются. Компьютерная анимация устранила проблемы, связанные с сохранением пропорций при «использовании компоновок», однако «фазованное движение» по-прежнему используется для компьютерной анимации из-за преимуществ, которые она приносит в композицию. Использование компьютерных технологий заметно облегчило этот метод, поскольку заполнение пробелов между основными кадрами стало автоматическим. Однако все ещё важно наблюдать и контролировать процесс в соотношении с основными принципами.
5	Сквозное движение (или доводка) и захлест действия	Эти тесно связанные техники помогают сделать движение более реалистичным, и создают впечатление, что персонажи подчиняются законам физики. «Сквозное движение» означает, что отдельные части тела будут продолжать движение после того, как персонаж остановился. «Захлест действия» показывает тенденцию частей тела двигаться с различной скоростью (рука и голова при резкой остановке идущего остановятся с разной скоростью). Третьей техникой является «перетаскивание», где при начале движения персонажа некоторые его части движутся чуть медленнее и как бы «догоняют» его. Эти части могут быть неодушевленными предметами, такими как одежда или антенна автомобиля, или частями тела, например оружие или волосы. В человеческом теле движение как правило начинается с туловища, а конечности и голова повторяют и развивают его вектор. Части тела с большим количеством тканей, таких как

		большие животы и грудь, или дряблая кожа на собаке, более склонны к самостоятельному движению, чем части тела, обладающие костями. Опять же, преувеличенное использование техники может произвести комический эффект, а более реалистичная анимация должна рассчитывать время точно для получения убедительного результата.
6	Смягчение начала и завершения движения	Движениям человеческого тела и большинству других объектов нужно время, чтобы ускориться и замедлиться. По этой причине, анимация выглядит более реалистичной, если содержит больше рисунков в начале и конце действия, подчёркивающих крайние позы, и меньше в середине. Этот принцип касается как перемещения персонажей между крайними позами, такими как сидение и стояние, так и к движению неодушевлённых предметов.
7	Дуги	Наиболее естественные движения имеют тенденцию следовать дуговой траектории, и анимация должна придерживаться этого принципа. Это может относиться к конечности, перемещаемой поворотом сустава, или брошенному объекту, движущемуся по параболической траектории. Исключением являются механические движения, обычно следующие по прямой.
8	Дополнительное действие	Добавление вторичных действий к основному действию придает сцене больше жизни, и может помочь поддержать основные действия. Идущий человек одновременно покачивает руками или держит их в карманах, он может говорить или свистеть, или выражать эмоции с помощью мимики. Важным моментом во вторичных действиях является то, что они подчеркивают, а не отвлекают внимание от основного действия. В противном случае эти действия лучше опустить. В случае с мимикой, во время резкого движения они скорее всего будут оставаться незамеченными. В таких случаях лучше включать их в начале и в конце движения, а не во время.
9	Расчёт времени	Расчёт времени относится к числу рисунков или кадров для каждого действия, что влияет на скорость их подачи на плёнку. На чисто физическом уровне, правильный расчёт времени делает объекты более реалистичными. Например, вес объекта решает, как он реагирует на импульс или толчок. Расчёт времени имеет решающее значение для создания настроения персонажа, эмоции и реакции. Он также может быть средством донесения аспектов характера героя.
10	Преувеличение, утрирование	Преувеличение особенно полезно для анимации, так как идеальная имитация реальности может выглядеть статической и скучной в мультфильмах. Уровень преувеличения зависит от того, стремится ли художник выразить реализм или определённый стиль. Классическое понимание утрирования, принятое в «Диснее», подразумевало оставаться верным действительности, но преподносить её в более дикой, экстремальной форме. Другие формы преувеличения могут включать в себя сверхъестественные или сюрреалистические изменения в физических особенностях персонажа, или даже сюжете. Важно использовать определённый уровень ограничения при использовании утрирования; если сцена содержит несколько преувеличений, необходимо сохранять баланс между тем, как эти части соотносятся друг с другом, избегать смущения и путаницы на экране.
11	«Цельный» (профессиональный) рисунок	Принцип цельности означает, что объект изображается с учётом его формы в трёхмерном пространстве и веса. Аниматор должен быть квалифицированным художником и понимать основы трёхмерного моделирования, анатомии, веса, баланса, света и тени и т. д. Для классического аниматора это включает посещения художественных классов и зарисовки из реальной жизни.
12	Привлекательность	Привлекательность мультипликационного персонажа соответствует тому, что называется актёрской харизмой. Привлекательный персонаж не обязательно является положительным — злодеи и монстры также могут быть привлекательными — важно то, что зритель ощущает реальность и интересность персонажа. Есть несколько приёмов для налаживания отношения между зрителем и персонажем; для симпатичных персонажей симметричные или подчёркнуто детские лица как правило эффективны. Сложные для чтения лица также можно сделать привлекательными через выразительные позы или дизайн персонажей.

Тема 6. Законы анимации: деформация.

Разбор примеров:

- ✓ прыжок лягушки;
- ✓ бег зайца;
- ✓ боксирование;
- ✓ эластичность персонажа.
- ✓ *Формирование компетенций:* ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 7. Анимация удара. Маятник и цепочка.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 8. Экспозиционные листы.

Значение экспозиционных листов. Ознакомление студентов с работой над экспозиционными листами. Экспозилисты дают мультипликатору ориентиры, визуальное представление о длительности каждого момента движения, изображенного в серии рисунков.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 9. Понимание перспективы и конструкции персонажа.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 10. Поворачивание мультперсонажа вокруг себя по фазам.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 11. Поднятие тяжести персонажем.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 12. Логика и эстетика движения персонажа. Жест в рисованной анимации.

Предмет исследования работы и художника и режиссера в анимации - это эстетика движения. Аниматор - это актер. Предмет игры для аниматора - реакция персонажа. Упражнения перед зеркалом: мимика, пластика героев. Повторение на бумаге. Статика персонажа. «Живая» статика. Выразительная статика как акцент. Складки. Движения волос персонажа. Мигание глаз персонажа. «Спидлайны».

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 13. Походка персонажа. Характерные походки.

Рассмотрение различных типов походок: вперевалку, на цыпочках, стремительная, хромая. Выполнение упражнений «походка персонажа».

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 14. Разработка жеста в рисованной анимации. Логика и эстетика движения персонажа.

Выполнение заданий на анимацию жестов персонажей.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 15. Символические жесты. Акцентирующие жесты.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 16. Движение под действием внешних сил.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 17. Одушевление характера.

Рассмотрение различных типов темпераментов героев: флегматик, сангвиник, холерик. Практические упражнения на разыгрывание ситуаций, в которых проявляются характеры героев. Индивидуальные черты в поведении анимационного героя. «Иррациональные» детали поведения. «Достоверность в подробностях». Запоздавшая реакция персонажа.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 18. Мимика персонажа. Реплики и артикуляция.

Работа аниматора перед зеркалом. Роспись артикуляции в экспозиционных листах. Тайминг артикуляции.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 19. Бросок. Аплодисменты.

Выполнение заданий на бросок персонажем предметов различной тяжести. Особенности изображения аплодисментов. Аплодисменты в «массовке».

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 20. Специальные приёмы: Панорама.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 21. Биомеханика для четвероногих.

Рассмотрение ч е т в е р о н о г о (животного) как систему из двух двуногих. В ходьбе четвероногих на каждой компоновке основного положения сочетаются положения двуногих персонажей.

Цикл ходьбы:

- ✓ медведя,
- ✓ слона;
- ✓ верблюда;
- ✓ лошади.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 22. Анимация неодушевленных предметов и стихий: огонь, вода.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 23. Анимация персонажей в разных стилях. Игра видимого персонажа с невидимым.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 24. Тотальная рисованная анимация.

Тотальная рисованная анимация — визуальный приём в [рисованной анимации](#), заключающийся в том, что по ходу сцены изменяются рисунки не только персонажей, но и заднего плана. Этот довольно затратный приём позволяет передать любые движения воображаемой камеры, через которую смотрит зритель. В некоторых случаях часть слоёв не требуется изменять, а достаточно двигать или вращать (например, небо). Отдельную сложность представляет размещение персонажей в кадре, поскольку при движении камеры точки пространства перемещаются в кадре по сложным законам. Поэтому на этапе раскадровки персонажей для получения правдоподобного их размещения, [ракурса](#) и масштаба требуется раскадрованный задний план, либо персонажи не должны перемещаться по кадру, либо должны рисоваться вместе с задним планом, либо не должны касаться поверхности.

Знакомство студентов с «тотальной» анимацией. Показ фрагментов анимационных фильмов с использованием этого приема.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 25. Музыка и нарисованное движение.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 26. Создание сцен в различных анимационных техниках.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 27. Сотрудничество с художником-прорисовщиком и художником-фазовщиком.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 28. Анимация животных и птиц.

Полет гуся, анимация различных животных.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 29. Специальные приёмы: Панорама.

Рассмотрение ситуации, когда герой на протяжении сцены остаётся в кадре, а декорации, интерьер, улица города, или пейзаж движутся мимо него, ему навстречу. Панорамы по направлению движения: горизонтальные, вертикальные, диагональные, круговые, кривые и смешанные.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Тема 30. Специальные приёмы: Цикл.

В рисованном движении при необходимости повторить действие достаточно часто использование **ц и к л а**. Как и другие случаи записи в экспозиционные

листы, запись цикла показана простым примером повторной записи номеров рисунков.

Примеры работы с циклом. Выполнение упражнений.

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

Практические задания (по два длительных задания на каждый семестр и блиц задание на каждом занятии).

1-е задание. Выполнение упражнения «маятник» и «мячик» в двух сценах.

2-е задание. Создание серии сцен (4-6), объединенных общей темой. Запись сцен в экспозиционных листах.

1-е задание. Создание сцены с участием двух персонажей. Запись сцены в экспозиционных листах.

2-е задание. Создание серии заданий на артикуляцию и выразительные жесты персонажа.

Блиц задания (на 30 мин.) на каждом занятии выполняются в виде набросков движения персонажа в контексте темы занятия.

Итоговое задание, способное выявить знания, умения и навыки студента, полученные за время обучения по предмету «Анимация (мультдвижение)» на выбор:

1. Создание собственного рисованного анимационного фильма на свободную тему с обязательными элементами актерской игры персонажей и использованием пройденных приемов классической рисованной анимации.
2. Небольшой анимационный фильм, выполненный в технике «чернового» мультипликата на тему: «Сказочное превращение».

Формирование компетенций: ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

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

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

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

- выполнение творческих проектов,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний по дисциплине заключается в просмотрах сцен, созданных студентами рамках практических занятий с последующим обсуждением, развернутом анализе сцен.

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

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен.	ПКО-1; ПКО-3; ОПК-5; ПКО-4; ПКО-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- правильное и своевременное выполнение практических заданий;

	навыков практического использования знаний	- способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Обсуждения

		Творческое (практическое) задание Экзамен
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
3	ОПК-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
4	ПКО-4	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
5	ПКО-6	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Анимация (мультдвижение)» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Экзамен.

Обсуждение

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

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

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы над созданием сцены.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы над анимацией сцены, изучить работу художника-аниматора, одушевляющего персонажа.

Основными видами творческой работы является создание анимационной сцены (фрагмента).

Экзамен

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены, фрагмента).

Шкалы оценивания результатов обучения

• Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

• Оценивание выполненных творческих (практических) заданий

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

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

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

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

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

• Оценивание результатов экзамена

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и

самостоятельность в процессе выполнения упражнений. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

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

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

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

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

Примеры тем для обсуждений:

1. Опишите принцип «сжатие и растяжение».
2. Опишите принцип «сквозное движение (или доводка) и захлест действия».
3. Что означает «преувеличение, утрирование» при создании анимационного движения.
4. Принципы расчета времени в анимации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

1. Диалог персонажей.
2. Походка..
3. Анимация стихий.
4. Анимация четвероногих.
5. Анимация полета птицы.

Задание для экзамена

1. Анимация персонажа под музыку.
2. Игровая анимация персонажа. Монолог.
3. Игровая анимация персонажа. Диалог.
4. Реплика персонажа.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче промежуточной аттестации относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине заключается в просмотрах сцен, созданных студентами в рамках практических занятий и их оценкой.

Критерии оценки сцены

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.
Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи или заимствованная идея.	Отсутствие готовой сцены.
Качество изобразительного ряда готовой сцены. Наличие грамотно заполненных экспозиционных листов.	Есть замечания по качеству готовой сцены. Есть замечания к заполнению экспозиционных листов.	Несоответствие требованиям к выполнению сцены. В экспозиционных листах допущены ошибки.	
Грамотное использование новейших технических средств экранной выразительности.	Использование технических средств экранной выразительности, но есть недоработки.		
Высокое качество технического выполнения творческой работы.	Приемлемое качество технического выполнения творческой работы.	Низкое качество технического выполнения творческой работы.	
Активность обучающегося на занятиях	Активность обучающегося на занятиях.	Пропуски занятий по неуважительной	Пропуски занятий по неуважительн

		причине.	ой причине.
--	--	----------	-------------

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение коротких анимационных сцен и тестов с анимационным движением по пройденным темам.

В рамках самостоятельной работы анимационные тесты выполняются в различных технологиях по согласованию с руководителем курса. Студенты также выполняют следующие самостоятельные задания:

- съемка, сборка анимационных сцен ;
- разыгрывание сцен;
- изготовление и съемка проб анимационного движения.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

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

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

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

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

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

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

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

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

1. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме : учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с.
3. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М. : ВГИК, 2010. - 197 с.
4. Райт Д.Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов ; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М. : ГИТР, 2006. - 351 с.

5. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
6. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн ; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М. : ВГИК, 2005. - 254 с.

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

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

б) информационно-справочные системы

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

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	12 12 12
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от	1 8 8 8 8 7 1

	2017 года)- на 8 компьютеров	
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819 - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire <u>Программное обеспечение</u> STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5 2) KNHCFP-8XTDW0	4 4 4 4 3 1 4 5

Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	24
-Fluo Lyte 110 Dmx	3
-Fluo Lyte 330 Dmx	6
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	3
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	6
-GRIP HEAD - D200B	1
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
-Затемнение окон	2
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	15
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Готовясь к экзамену по пройденному курсу дисциплины «Анимация (мультдвижение)» студент самостоятельно выполняет творческое задание (сцену).

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**

«_____» _____ 2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Специализация

«Режиссер анимации и компьютерной графики»

Квалификация выпускника

«Режиссер анимации и компьютерной графики»

Форма обучения

очная

Москва

2022

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа 2017г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2022г.

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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

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

уметь:

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

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

- методиками разработки цели и задач проекта;

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать

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

2) владеть

Основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами применения в аудиовизуальной сфере; навыком составления договоров; методами разработки проектов договоров, регулирующих хозяйственные отношения в организации при производстве рекламы и продвижении в художественных 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	
			8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	30		30
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма итогового контроля	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплины

Тематическое содержание дисциплины

Очная форма обучения

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

Содержание работы с преподавателем:

1. Теоретический блок

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений (УК-10)

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

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

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

Содержание самостоятельной работы студента:

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

1. Теоретический блок

По теме 1:

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

По теме 2:

Задание для самостоятельной работы: изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации

По теме 3:

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

По теме 4:

Задание для самостоятельной работы: изучение методов антикоррупционных экспертиз.

По теме 5:

Задание для самостоятельной работы: изучение отдельных состав коррупционных преступлений.

По теме 6:

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

По теме 7:

Задание для самостоятельной работы: изучение аудита использования бюджетных средств

По теме 8:

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

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

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

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

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

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

Литература основная

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

Дополнительная литература.

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

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

**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**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Антология современной анимации

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

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **Очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Антология современной анимации» составлена в соответствии с Федеральным государственным

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

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Лукиных Наталья Владимировна, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

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

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

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

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

2.2.2. Тематический план курс

2.2.3. Содержание дисциплины

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1 Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Антология современной анимации» относится к базовой части основной образовательной программы.

Цель – освоение современного культурного багажа и профессиональных традиций мировой анимации как серьезного синтетического искусства, объединившего самые разные формы художественного творчества (изобразительное искусство, кино, театр, музыка, драматургия, видеоарт и другие формы современных пластических искусств), а также формирование профессионального вкуса, творческого кругозора и широты эстетических воззрений у будущих специалистов анимационного кино, компьютерного дизайна и родственных сфер творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- знакомство студентов с многообразием форм, стилей, традиций различных школ мирового анимационного кино и видеоарта;
- концентрированная информация о творческих достижениях и профессиональных открытиях выдающихся мастеров и школ анимации из разных стран в постоянном сопоставлении анимационной классики с яркими явлениями современного экранного искусства и с новыми звездными работами из текущего репертуара мировых кинофестивалей или индустриальной продукции мировой анимации;
- развитие профессионального художественного вкуса и кругозора для грамотного восприятия и квалифицированного анализа произведений анимационного искусства и мультимедиа;
- изучение эстетических законов и профессиональных особенностей анимационного кино на примерах выдающихся произведений мировой анимации, которые обогащают творческое мировоззрение и профессиональные навыки начинающих режиссеров кино и телевидения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Антология современной анимации» относится к основному разделу ОПОП и представляет собой курс лекций с кинопоказами для студентов факультета анимации и мультимедиа. Курс ориентирован на подготовку будущих режиссеров мультимедиа, предлагает студентам профессионально структурированную информацию о многообразии

возможностей современного искусства анимации и индустрии анимационного кино для формирования профессионального кругозора будущих специалистов анимации и мультимедиа и для их полноценной ориентации в сфере профессиональной деятельности.

*Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академических часа.
Форма аттестации – экзамен на 2 семестре.*

Вся вербальная информация по конкретной теме обязательно сопровождается показом анимационных фильмов и документальных сюжетов, которые специально подбираются для каждого занятия.

Учитывая постоянное расширение материала курса за счет новых анимационных работ, которые невозможно просмотреть в процессе занятий, студентам предлагается самостоятельно осматривать часть фильмов в интернете по заданному списку в качестве домашних заданий, а также знакомиться с новой научной литературой и серьезной публицистикой об анимационном кино.

Программа дисциплины «Антология современной анимации» в сочетании с профилирующими дисциплинами факультета анимации и компьютерной графики (как мастерство режиссера, актерское мастерство, техника анимационного движения, мастерство анимации и др.) дает возможность студентам:

- * составить максимально полное представление о многообразии современных возможностей и национальных традиций мирового анимационного искусства и видеоарта;
- * познакомиться с новейшими тенденциями и формами мировой анимационной индустрии, в которой им предстоит работать,
- * помогает определить собственный творческий потенциал в контексте современных достижений анимации и ориентиры в будущей профессиональной карьере.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Знает:

ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;

ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;

ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств;

ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино;

Умеет:

ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;

ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;

ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;

Владеет:

ОПК-1.8. профессиональной терминологией;

ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры.

ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.

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

Знает:

ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей;

ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы;

Умеет:

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

Владеет:

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

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам:	
			1	2
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	34	30
Практический блок:		64	34	30
Практические занятия		64	34	30
2. Самостоятельная работа студента		44	38	6
Вид промежуточной аттестации – экзамен		36	-	36
ИТОГО:	часов	144	72	72
Общая трудоемкость	зач. ед.	4	2	2

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академических часа.

Форма аттестации – экзамен на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					
		Все го	Контактная работа обучающихся с Преподавателем				СРС
			Лекции и	Пр	лаб.	инд.	
I курс, 1 семестр							
1	Вводная лекция с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление на исторических и современных примерах. От эпохи оптических игрушек к новейшим формам анимации и мультимедиа. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации.	4		2			2
2	Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века и их продолжение в современном искусстве.	4		2			2
3	Шедевры и традиции силуэтной анимации – пионеры и продолжатели. Графические эксперименты с игольчатым экраном – в начале 20 века и ныне.	4		2			3
4	Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации в 20-30-е годы и продолжение традиций в отечественной анимации с 60-х г.г.	4		2			2

5	Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации -от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино с 30-40-х годов в США и в СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации.	4		2			2
6	Процесс обновления мировой анимации после Вт. мировой войны. – от авангардных форм (О.Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х. и к современным тенденциям.	4		2			2
7	Феномен Загребской школы анимации, ее открытия и последователи в Восточной Европе. Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии.	4		2			2
8	Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской объемной анимации 40-60 годов прошлого века. Художественные открытия и киноэксперименты современных мастеров чешской анимации.	4		2			2
9	От традиций патриархов к новым формам авторской анимации в Чехии и Словакии. Влияние чешской анимации на восточно-европейскую и советскую школу мульткино.	3					3
10	Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60х гг. Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии.	5		2			2
11	Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и эксперимент. формы в современной анимации Британии. Успехи и особенности анимационных киношкол Британии. Звезды и многообразие форм новой британской анимации.	4		2			2
12	Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады – (Эксперименты К.Лив и ее последователи). Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России.	4		2			2
13	Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации.	4		2			2
14	Достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции.	4		2			2
15	Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации.	2		2			
16	Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции.	5		2			3
17	Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX	5		2			3

	века).						
	Итого за 1 семестр:	72		34			38
I курс, 2 семестр							
18	Достижения и мастера швейцарской анимации. От художественных и педагогических опытов первопроходцев нац. анимации – к авторским фильмам современных звезд. Художественные традиции и мастера Израильской анимации.	1		1			
19	Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий.	1		1			
20	Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (П.Думала, З.Рыбчинский и др.)	2		1			1
21	Художественные достижения, мастера и новейшие формы анимационного кино Болгарии, Румынии и Венгрии.	2		1			1
22	Профессиональные традиции и художественные особенности Эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой авторской анимации. Звезды анимации Латвии и Литвы.	1		1			
23	Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии.	1		1			
24	Традиции, звезды и новые формы анимации малых стран Европы – (Ирландия, Дания, Швеция, Австрия).	2		1			1
25	Национальные традиции, художественные достижения и мастера анимации Португалии, Испании и стран Латинской Америки.	2		1			1
26	Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки.	2		1			1
27	Художественные достижения, национальные традиции и европейские влияния в современной анимации Ирана, Индии и Турции.	2		1			1
28	Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии.	1		1			
29	Национальные традиции и иностранное влияние в современной авторской анимации Кореи и Китая.	1		1			
Итого за 2 семестр:		36		30			6
Экзамен		36					
Всего за 2 семестр:		72					
Общая трудоемкость:		144					

2.2.3. Содержание дисциплины

1. Вводная лекция с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации. ОПК-1 ОПК-4	От первых творческих экспериментов и «оптических игрушек» долюмьеровской эпохи в середине и конце XIX века – к шедеврам пионеров анимации в начале XX века из Франции, Испании и США. Примеры игры с разными анимационными техниками в работах современных аниматоров мира. Популярные рисованные герои пионеров мировой анимации – анимационный сериал шведского карикатуриста В. Бергдала о Капитане Гроге, американские предшественники и конкуренты знаменитых персонажей Диснея (кот Феликс, пес Бимбо, Бэтти Буп и др.). Опыт создания популярных рисованных героев в современной анимации («Ну, погоди!», сериал «Симпсоны», фильмы Б.Плимптона и др.).
2. Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века. ОПК-1 ОПК-4	От уникальных киноопытов танцора и кукловода А.Ширяева и великих творческих открытий пионера российской анимации В.Старевича к творческим экспериментам А.Птушко и современных мастеров мирового кукольного кино.
3. Шедевры и традиции силуэтной анимации. Графические эксперименты с игольчатым экраном. ОПК-1 ОПК-4	От великих открытий Л. Райнигер в 20-х и 30-гг. к творческим опытам в стиле силуэтной анимации в фильмах М.Осело (Франция) и других мастеров современного анимационного кино. Знаменитые фильмы и мастер-класс Александра Алексеева (Франция) в 30-х годах и современные формы работы с игольчатым экраном Алексеева в авторском творчестве режиссера и художника Ж.Дрюена (Канада).
4. Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации и продолжение традиций в творчестве последователей. ОПК-1 ОПК-4	Традиции советского художественного авангарда в современной отечественной анимации. От авангардной эстетики ранних авторских фильмов Н.Ходатаева и М.Цехановского к торжеству пост-диснеевского реализма 40-50-х гг. в технологии "эклерной" мультипликации студии «Союзмультфильм». Знакомство с уникальными архивными киноматериалами и новыми документальными фильмами на эту тему.
5. Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино 30-40-х годов в США и СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в	Рождение и конкуренция двух мощных мультимпериц – Кинокомпании Уолта Диснея в США (1928 г.) и студии "Союзмультфильм" в СССР (1936 г.). Рисованные киногерои Диснея и «Союзмультфильма» в мирной и антивоенной пропаганде. Традиции Диснея, художника и предпринимателя, в современном анимационном кино. Классические традиции и фильмы патриархов

современной анимации. ОПК-1 ОПК-4	студии "Союзмультфильм" (сестер Брумберг, И.Иванова-Вано, В.Бабиченко и др.) на идеологическом фронте 40-50 годов, и новые формы анимационной пропаганды в контексте современных достижений мировой и отечественной анимации.
6. Процесс обновления мировой анимации после Вт. мировой войны. – от авангардных форм (О.Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х. и к современным тенденциям. ОПК-1 ОПК-4	От авангардных экспериментов 30-40-х годов в творчестве немецких художников (В.Рутмана, О. Фишингера) к новой концепции анимационного фильма. Творческие и технологические открытия Н.МакЛарена (Канада) в 40-60 гг. и его влияние на развитие мировой анимации. Последователи Мак-Ларена в современном кино.
7. Феномен Загребской школы анимации и ее последователи. Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии ОПК-1 ОПК-4	Рождение новой концепции рисованного кино 50-60-х годов в знаменитых фильмах мастеров студии «Загреб-фильм». Освобождение от влияния индустриальной «диснеевской» анимации – к свободным формам штучного авторского кино. Традиции Загребской школы в современной европейской и отечественной анимации. Социальная сатира и кинотрадиции итальянского неореализма в рисованных авторских фильмах Б.Бозетто, Джанини и Луцатти. Последователи и ученики Б.Бозетто в современной итальянской анимации.
8. Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской анимации в 40-50-60 годы прошлого века. Художественные открытия и киноэксперименты мастеров чешской анимации К.Земана и Я. Шванкмайера. Ученики и последователи в современной анимации. ОПК-1 ОПК-4	И.Трнка – лидер и идеолог нового рисованного фильма и основоположник национальной школы кукольной анимации. Новаторские фильмы соратников Трнки – Б. Пояра, Г. Тырловой. Кукольное кино Чехии как лаборатория новых художественных форм и авангардных идей, его влияние на мировую анимацию. Открытия и эксперименты К.Земана и Я.Шванкмайера, апологеты и продолжатели их творчества в современной анимации. Тенденции синтеза разных видов кино в современном медийном творчестве.
9. От традиций патриархов к новым авторским формам в современной анимации Чехии и Словакии. Влияние чешской анимации на восточно-европейскую и советскую школу мульткино. ОПК-1 ОПК-4	Звезды современной авторской анимации Чехии – И.Барта, М.Павлатова, А.Клинт и другие. Последователи чешских мастеров в СССР. Традиции и обновление в советском кукольном кино. Профессиональное и творческое развитие советской школы кукольного кино – от успехов 60-х годов до современных достижений на мировом экране.
10. Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60х гг. Достижения и звезды современного рисованного кино в	Д.Халас – патриарх британской анимации, историк и теоретик мировой анимации. Творческие открытия первых звезд британской анимации Б.Годфри, Дж.Даннинг, Д.Джексон и их

Британии. ОПК-1 ОПК-4	последователи в мире. Достижения и открытия современного британского рисованного кино в авторских фильмах звезд мировой анимации (Д.Куинн, М. Бейкер и др.).
11. Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и экспериментальные формы, звезды и многообразие стилей новой британской анимации. Успехи и особенности анимационных киношкол Британии. ОПК-1 ОПК-4	Поиски новых форм и материалов в фильмах Н.Парка, П.Лорда и студии «Аардман анимэйшн». Сочетание классических и новаторских форм в современном объемном кино Британии – (звездные фильмы Б.Первса, Д.Бортвика Д. Гривса, Бр. Куэй). Творческие достижения и эксперименты звезд авторской анимации (П. Буш, Р. Лингфорд и др.). Особенности профессионального обучения анимации и достижения студентов национальных киношкол Великобритании. Полезный опыт сотрудничества российских и британских мастеров анимации.
12. Художественные достижения и открытия звезд авторской анимации Канады – К.Лив и Ф.Бака, последователи канадских мастеров в России и в мире. ОПК-1 ОПК-4	Оригинальные художественные опыты К. Лив с сыпучими материалами, живописью на стекле и комбинированными технологиями анимации. Последователи режиссера в мировой анимации. Ожившая живопись и порошковая техника в знаменитых фильмах Н. Орловой и А.Петрова (Россия), А. Корейво (Польша), М. Шартран (Канада). Творчество Ф.Бака и его влияние на мировую и российскую анимацию.
13. Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации. ОПК-1 ОПК-4	Достижения и авторские фильмы выдающихся мастеров канадской школы – Р. Конди, К. Баркера, В. Тилби, Ж. Перлман, С. Шомэт и др.
14. Достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции. ОПК-1 ОПК-4	Творчество Рауля Серве, соратника и продолжателя традиций Р. Магритта. Художественные достижения и принципы знаменитых школ анимации Бельгии, Знаменитые фильмы бельгийских студентов и выпускников. Совместные проекты мастеров анимации стран Бенелюкса и Франции.
15. Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации. ОПК-1 ОПК-4	Знаменитые авторские фильмы П.Дриссена, Г. Ван Дийка, М.Дюдока де Вит и др. мастеров голландской школы анимации, новейшие успехи молодых аниматоров Голландии.
16. Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции. ОПК-1	От классических персонажей П.Гримо и Р.Лалу к новым анимационным образам в авторских фильмах Ж.Лагуньи, Ф.Мьель, Ж.Клапена, студии «Фолимаж» и др. От миниатюрных этюдов с 3D-персонажами к высоким художественным формам компьютерной авторской анимации в творчестве студентов и

ОПК-4	выпускников киношкол «Супинфоком», «Гоблен» и др.
17. Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века). ОПК-1 ОПК-4	Знаменитые фильмы признанных мастеров кукольного и рисованного кино – от военных и послевоенных шлягеров к авторским фильмам Бр.Лауэнштайн, Р. Крумме, А. Хикаде, а также известные работы студентов и выпускников авторитетных национальных киношкол..
18. Художественные традиции и мастера Израильской школы анимации. Достижения и мастера швейцарской анимации. От художественных и педагогических опытов первопроходцев национальной анимации – к авторским фильмам современных звезд. ОПК-1 ОПК-4	Анимационное отделение Академии Искусства и Дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. Фильмы выпускников Бецалель и звезд мировой анимации – Г. Алкабеца (Израиль – Германия), У.Кранота (Израиль-Дания) и др. От полулюбительских фильмов в первопроходцев швейцарской анимации во второй половине XX века (Э. и Г. Ансорж) – к живописным авторским фильмом звезды мировой анимации Ж. Швицгебеля и выпускников киношколы в Люцерне.
19. Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. Популярны герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий. ОПК-1 ОПК-4	От эстетических и технологических открытий пост-диснеевской эпохи в творчестве выдающихся мастеров авторской анимации Д. и Ф. Хабли к авторским экспериментам независимых аниматоров нового поколения. Технологические и художественные достижения режиссера компьютерной анимации Д. Лассетера и его студии «Пиксар». Авторские фильмы и комиксы Б. Плимптона, новаторские работы выпускников и студентов киношкол США.
20. Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (З.Рыбчинский, Е.Куча, П.Думала и др.). ОПК-1 ОПК-4	От зарождения сети национальных мультстудий в культурных центрах Польши во второй половине XX века - к знаменитым авангардным экспериментам мастеров анимации прошлых десятилетий - Я. Леницы, В. Боровчика, В.Герша, К. Урбанского, Р. Чекалы, Е.Кучи и др. Творческие открытия З.Рыбчинского и их влияние на современную компьютерную анимацию и видеоарт. Художественные опыты с техникой гравюры в авторских фильмах П.Думалы, молодая польская анимация, фильмы студентов и выпускников киношкол.
21. Художественные достижения, мастера и новейшие формы анимационного кино Болгарии, Румынии и Венгрии. ОПК-1 ОПК-4	Художественная эстафета поколений – от первых опытов авангардистов 30-х годов (Д.Халаса, Б. Бартоша, Мохоли-Надь) к новаторским формам анимации в знаменитых авторских фильмах венгерских мастеров конца XX века - Ч. Варги, Ф.Рофуса, Ф.Цако, И.Ороса и студентов киношколы МОМЕ. Новые формы карикатурной анимации в авторских фильмах Д.Донева, С. Дукова, Т.Динова(Болгария) и Й.Попеску-Гопо (Румыния). Упадок и возрождение национальных

	школ анимации на рубеже нового тысячелетия.
22. Профессиональные традиции и художественные особенности Эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой авторской анимации. Успехи и мастера анимации Латвии и Литвы. ОПК-1 ОПК-4	Феномен успеха эстонской школы анимации. Традиции и авангардные формы в авторских фильмах мастеров рисованного и кукольного кино - Р.Раамата, П.Пярна, Х.Вольмера, Р.Унта, Р.Хейдметса и их молодых коллег. Национальные художественные традиции и современное мастерство аниматоров Латвии и Литвы (А.Буровс, Р.Стиebre, В.Лещев, Ю.Лейкайте и др.).
23. Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии. ОПК-1 ОПК-4	От уникальных творческих опытов режиссера И.Каприно в кукольном кино Норвегии с 50-х гг. прошлого века – до мирового признания современных авторских фильмов П. Сапегина, А. Келли, студентов национальной киношколы «Volda». Классические и новаторские формы в авторских фильмах мастеров финской анимации – К. Лиллквист, М.Римминен, Л.Невонен и выпускников финских киношкол.
24. Традиции, звезды и новые формы анимации малых стран Европы – (Ирландия, Дания, Швеция, Австрия). ОПК-1 ОПК-4	Мировые традиции и авторский стиль в творчестве мастеров и студентов национальных школ анимации - художника Б.Ринга и киношколы «Animation Workshop» (Дания), студии «Frame work» (Ирландия), шведских студий анимации и др.
25. Национальные традиции, художественные достижения и мастера анимации Португалии, Испании и стран Латинской Америки. ОПК-1 ОПК-4	Многообразие стилевых и технологических форм анимации в авторских фильмах мастеров португальской анимации – А. Фейджо, Р. Пессоа, П. Серрацины, Ж. М. Рибейро, Дж.Кавалейро и студентов киношкол. Художественное своеобразие и национальный колорит авторских фильмов М.Риба и А.Соланас (Испания), Х.П.Зарамела (Аргентина), А.Абреу (Бразилия) и других мастеров.
26. Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. ОПК-1 ОПК-4	Фестивальные успехи кукольной, рисованной и компьютерной анимации Австралии и Новой Зеландии на рубеже веков (фильмы С.Уотт, А.Элиота, Э.Лоуренса). Авторские эксперименты и новые формы анимации художников и режиссеров ЮАР – В.Кентриджа и др.
27. Художественные достижения, национальные традиции и европейские влияния в современной анимации Ирана, Индии и Турции. ОПК-1 ОПК-4	Технологическое богатство и художественное своеобразие Иранской анимации второй половины XX века - от канонов изобразительного искусства Ислама к современной компьютерной графике. Фильмы Н.Заринкелька и др. мастеров. Индийская анимация - От учебных и воспитательных фильмов 50-60-гг. прошлого века к многообразию современных форм анимационного творчества. Коллекция авторских фильмов мастеров разных поколений (режисеры – И.Патель,

	О. Шарма, Г. Рао и др.) Современные успехи турецкой анимации.
28. Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии. (со второй половины XX века). ОПК-1 ОПК-4	Западные влияния, авангардная стилистика и актуальная тематика в рисованных фильмах мастеров старшего поколения (О.Тезука, Й.Кури, Р.Киношита). Японская мифология и европейские формы в фильмах патриарха объемной анимации К.Кавамото. Образы мировой и национальной культуры в творчестве новых звезд японской анимации – К.Ямамура, К.Като, Й.Мичушири и др.
29. Национальные традиции и иностранное влияние в современной ОПК-1 ОПК-4	Расцвет анимационной индустрии и успехи авторского кино в Южной Корее на рубеже веков. Европейская стилистика и национальное самосознание в авторских фильмах мастеров новейшей анимации. Национальные художественные традиции и авангардная стилистика анимационного кино Китая. От первых авторских опытов 50-60 годов к творчеству знаменитых современных мастеров – Чен Чи, Лей Лея и других независимых художников и режиссеров.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация 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.

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция, тематическая лекция
- лекция-визуализация, видеолекция
- лекция-беседа, лекция с разбором конкретных произведений,
- лекция – консультация перед зачетом с использованием интернетных форм и электронной переписки

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль Осуществляется в ходе учебного процесса — консультирования педагогом студентов во время аудиторных работ, при подготовке работ к зачету, а также по результатам выполнения самостоятельных домашних заданий вне аудитории (оценки просмотренного материала).

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговый контроль. По окончании курса проводится экзамен по темам пройденного материала. Студенты заранее получают список тем и готовятся индивидуально отвечать на вопросы педагога в форме беседы. По результатам ответа каждому студенту выставляется оценка – зачет/незачет – с оценкой.

Удовлетворительной подготовкой студента считается: умение ориентироваться в многообразной информации о мировой анимации и способность профессионально анализировать процессы в современном анимационном творчестве – знать выдающиеся произведения, знаменитых режиссеров разных исторических периодов, характерные признаки различных национальных школ анимации, уметь анализировать достоинства или недостатки отдельных экранных произведений.

Показателями положительной оценки могут считаться: активность обучающегося на текущих занятиях, количество правильных ответов на тестовые задания и вопросы, соблюдение критериев анализа художественного произведения, а также интерес к внеклассным мероприятиям анимационного сообщества (посещение профессиональных выставок, специальных кинопросмотров, участие в кинофестивалях и научных конференциях по проблемам анимационного творчества).

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

Экзамен ставится:

«Отлично» - за полный грамотный ответ по теме, за глубокие всесторонние знания о достижениях, современных возможностях и мастерах мировой анимации (отлично);

«Хорошо» - за правильный ответ по теме, но требующий незначительных уточнений и дополнений (хорошо);

«Удовлетворительно» - за недостаточность знаний по конкретной теме, за неравномерность посещений занятий и как следствие – неуверенные ответы, требующие уточнений и дополнительных вопросов (удовлетворительно)

«Неудовлетворительно» ставится за:

- плохое посещение занятий и как следствие – незнание нескольких тем из пройденного курса, неспособность ориентироваться в пройденном материале, незнание профессиональных формулировок или невнятность профессиональных оценок, т.е. когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть оценен ответ (неудовлетворительно);

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает:

* самостоятельное освоение заданного на дом материала (просмотр фильмов по списку и чтение информационно-искусствоведческой литературы по пройденным темам);

* посещение внеклассных творческих мероприятий по заданию педагога (вечера Клуба аниматоров России в Доме Кино, фестивальные просмотры, профессиональные выставки, мастер-классы выдающихся аниматоров, научные конференции по проблемам анимационного творчества).

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

Основная литература

1. Ж.Садуль (Sadoul). ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ КИНО (русский перевод, 1958-82)
2. И.Иванов-Вано. КАДР ЗА КАДРОМ. Москва, «Искусство», 1980г.,
3. С.Асенин. МИР МУЛЬТФИЛЬМА. Москва, «Искусство», 1986г.,
4. КИНО. Энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия», 1986 г.
5. Р. Юренев. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КИНОИСКУССТВА. Москва, «Academ А», 1997г.
6. Энциклопедия отечественной мультипликации. Москва, «Алгоритм». 2006
7. Ф.Хитрук. Профессия – аниматор. Live-book. Москва. 2008
8. Ромм М. «Беседы о кинорежиссуре». Бюро пропаганды искусства 1975
9. Сазонов А. «Персонаж рисованного фильма». М. ВГИК 1959
10. Смолянов Г. «Кукольный персонаж на съемочной площадке». М. ВГИК 1984
11. Гинзбург С. «Очерки теории кино». М. Искусство 1976
12. Иванов-Вано «Рисованный фильм». М. «Госкиноиздат» 1950
13. Туркин В.К. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. М. ВГИК. 2007. – 320 с.
14. Кривуля Н. «Ожившие тени волшебного фонаря». М. Аметист – 2006. 506 с. – ил.
15. Кулешов Л. «Основы кинорежиссуры». Репринтное издание – М. ВГИК 1995 (Госкомиздат. 1941) – 464 с.
16. Ромм М. «О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире». М. ВГИК 1991 – 139 с.
17. Туркин В. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. – М. ВГИК 2007 – 320 с.
18. Норштейн Ю. «Снег на траве». Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. М. ВГИК, журнал «Искусство кино». 2005 – 254 с.
19. Хитрук Ф. Сценарий мультфильма. Конспект лекции. «Киноведческие записки». №73. 2005. с. 134-137

20. Кулешов Л. «Основы кинорежиссуры». М. ВГИК 1995 (Госкомиздат. 1941) – 464 с.
21. Эйзенштейн С. Собрание сочинений. (т.1), «Монтаж аттракционов» (1923), «Будущее звуковой фильмы-заявка» (1928) (т.2). М. Искусство. 1963, 1964.
22. Кулешов Л. «Статьи. Материалы». Серия «Кинематографическое наследие». М. Искусство 1979
23. Тарковский А. «Начало и пути...» (воспоминания, интервью, лекции, статьи). «Спрессованное время». М. ВГИК 1994
24. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учебник М., 1985.
25. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 21.09 «Черчение, рисование и труд».
26. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие / Н.П. Бесчастнов. – М., ВЛАДОС, 2005. – 271с., с ил. (Изобразительное искусство).
27. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста.
28. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.
29. Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко.
30. Ли Н.Г. основы академического учебного рисунка, учебник. 2004г.
31. Норштейн Ю. Снег на траве.
32. Лукиных Н.В. **Музыка и анимация. О великой истории сотворчества.** 2017 (Издание Суздальфеста)

Дополнительная литература

1. Козинцев Г. «Пространство трагедии». М. Искусство 1972
2. Селезнева Т. «Киномысль 1920-х годов»
3. Маркова «Современная зарубежная пантомима». М. Искусство 1985
4. Асенин С. «Фантастический киномир Карела Земана». М. Искусство. 1979
5. Асенин С. «Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир». М. 1986
6. Норштейн Ю. «Игольчатый экран». М. Искусство №4. 1993
7. Асенин С. «Иржи Трнка – тайна кинокуклы». М. ВБПК 1986
8. Бабиченко Д. «Искусство мультипликации». М. Искусство 1964
9. Волков А. «Мультипликационный фильм». М. Знание 1974
10. Пропп В. «Морфология волшебной сказки».
11. Прохоров А. «К философии анимации» «Киноведческие записки». №10. 1991 – с.126-136
12. Сборник «Профессия-кинематографист» Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров за 40 лет. Сост.: П.Волкова, А.Герасимова, В.Суменова. Екатеринбург. «У-Фактория». 2004 – 742 с.
13. Третьяков Н. «Образ в искусстве». Издательство Свято-Введенской Оптиной пустыни. Калужская обл. г.Козельск. 2001 – 254 с.
14. «Анимация как феномен культуры»: Материалы первой всероссийской

научно-практической конференции. Н.Г. Кривуля – М. ВГИК 2007 – 150

15. Hallas, John, Masters of animation (London, BBC Books, 1987) (на английском языке)

16. Ли Н.Г. Рисунок.
Учебник.

Интернет-источники

1. **Большая Российская энциклопедия.** Статья «Анимационное кино». Авт. Н.Лукиных (Электронная версия) **bigenc.ru**

2. **www animator.ru** (база данных, статьи, фестивальная информация)

3. сайты международных фестивалей и студий анимации

Фильмография:

Список необходимых для просмотра анимационных и игровых фильмов по каждой теме предлагается студентам в процессе обучения на каждом занятии.

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

б) информационно-справочные системы

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Вид аудиторного	Требования
---	-----------------	------------

п/п	фонда	
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: компьютер, экран, мультимедийное оборудование, настольные лампы.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения студентам рекомендуется записывать основные тезисы лекций и фактологический материал по пройденному курсу (названия фильмов, имена выдающихся мастеров анимации, названия ведущих киностудий и

киношкол мира и т.п.), а также самостоятельно пополнять необходимую информацию по пройденным темам из специальной литературы и интернет источников. Готовясь к экзамену по пройденному курсу дисциплины «Антология современной анимации», необходимо не только изучать материалы лекций, но также накапливать и анализировать художественные впечатления от просмотров анимации и разнообразных внеклассных творческих мероприятий, которые будут полезны студентам для выполнения творческих заданий по разным дисциплинам и дальнейшего освоения профессии режиссера.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»**

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕ- ВИДЕНИЯ»
Специализация	«Режиссер анимации и компьютерной графики»
Форма обучения	очная

Москва, 2022

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

Специализация программы специалитета – режиссер анимации и компьютерной графики.

Автор: В.В. Южалов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве» одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
 (название кафедры)

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

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

© Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Актуальность и необходимость разработки данной программы обусловлена быстрым развитием и применением технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании и во всех областях инженерии и технологии. Направленность программы — научно-техническая. Обучение направлено на приобретение учащимися навыков работы с устройствами виртуальной и дополненной реальности. Уникальность данной программы обусловлена использованием в образовательном процессе большого многообразия современных технических устройств, что позволяет сделать процесс обучения не только ярче, но и нагляднее и информативнее.

Основная цель программы — изучение теоретических аспектов и обучение практическим навыкам создания цифровых анимированных моделей виртуальных персонажей в трёхмерных пространствах. Рассмотрение перспективных направлений в области компьютерной графики и анимации. Обзор аналоговых и цифровых методов создания воображаемых сред и художественных решений в контексте достижений индустрии развлечений.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление о современном состоянии развития компьютерной графики и анимации экранных искусств на основе предыдущего опыта;
- проанализировать взаимозависимость применяемых художественных решений творческих проектов и виртуальных средств их технического воплощения;
- поиск методов реализации визуальной составляющей мультимедийного экранного произведения;
- рассмотрение подходов креативного мышления;
- закрепление практических навыков работы с пакетами трёхмерной компьютерной графики и виртуальной реальности;
- изучение процесса создания окружения виртуального пространства и цифровых персонажей.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве» относится к факультативной части ФТД.В.01 основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

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

1. Компьютерный монтаж.
2. Теория компьютерной графики.
3. Разработка проектов в технологии захвата движения.

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина формирует следующие компетенции:

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

- **ОПК-1.1.** Разрабатывает концепцию создания явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.
- **ОПК-1.2.** Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу.
- **ОПК-1.3.** Тщательно и всесторонне подготавливает процесс интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, проводит его в срок и с наименьшими затратами.

ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

- **ОПК-3.1.** Формулирует особенности использования в изобразительных и визуальных искусствах художественных материалов, техник и технологий.
- **ОПК-3.2.** Находит собственное творческое решение использования в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

ПКО-1 Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики при создании авторских произведений.

- **ПКО 1.1** – Способен применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в кино и на телевидении.

ПКО-3 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области анимации и компьютерной графики, предназначенного для зрителя.

- **ПК-3.1.** Знает основные явления и процессы в анимации и компьютерной графике, причинно-следственные связи и их взаимодействия;
- **ПК-3.2.** Знает методы организации творческого процесса художника анимации и компьютерной графики
- **ПК-3.3.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области анимации и компьютерной графики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	32							32	
Практическая работа	32							32	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	34							34	
Вид промежуточной аттестации –Зачет	6							6	
ИТОГО:	часов								
Общая трудоемкость	зач. ед.	72						72	

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

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

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая	Виды учебных занятий
---	-----------------------------	-------	----------------------

		трудоем- кость	Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. История развития компьютерной графики и анимации.	4		2		2
2.	Тема 2. Подготовка эскизов персонажей к моделированию.	4		2		2
3.	Тема 3. Методы полигонального моделирования персонажей.	4		2		2
4.	Тема 4. Основные возможности цифровой лепки персонажей.	4		2		2
5.	Тема 5. Создание топологии и процесс ретопологии модели персонажа.	4		2		2
6.	Тема 6. Приёмы развёртки модели трёхмерного персонажа.	4		2		2
7.	Тема 7. Разработка материалов и редактирование текстур персонажа.	4		2		2
8.	Тема 8. Генерация виртуальной структуры скелетона персонажа.	4		2		2
9.	Тема 9. Создание анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения.	4		2		2
10.	Тема 10. Инструменты лицевой анимации методом захвата движения.	4		2		2
11.	Тема 11. Этапы работы с ключевыми кадрами и изменение кривых анимации.	4		2		2
12.	Тема 12. Построение виртуальной мизансцены окружающего пространства.	5		2		3
13.	Тема 13. Установка виртуальных камер и источников освещения сцены.	5		2		3
14.	Тема 14. Процесс визуализации изображения виртуального кадра.	6		3		3
15.	Тема 15. Алгоритмы работы в программах цифрового композитинга.	6		3		3
16.	Контроль	6		6		
17.	ИТОГО	72		32		34

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. История развития компьютерной графики и анимации.

История развития компьютерной графики и анимации. Виды техник и типы технологий компьютерной графики и анимации. Аппаратное и программное обеспечение компьютерной и анимации. Отечественные и за-

рубежные студии компьютерной графики и анимации. Творчество анимационной студии «ПИКСАР».

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 2. Подготовка эскизов персонажей к моделированию.

Подготовка эскизов персонажей к моделированию. Сканирование набросков персонажей и перевод в цифровые копии. Создание цифровых эскизов и скетчей локаций. Редактирование версий профиля и анфаса эскизов персонажей. Импорт цифровых изображений с эскизами персонажей в трёхмерный редактор.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 3. Методы полигонального моделирования персонажей.

Методы полигонального моделирования персонажей. Цифровые инструменты полигонального моделирования персонажей в трёхмерном редакторе. Применение дополнительных модификаторов редактирования при моделировании персонажей в трёхмерном редакторе. Работа с полигональными многоугольниками при моделировании персонажей в трёхмерном редакторе. Составление персонажей из полигональных примитивов в трёхмерном редакторе.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 4. Основные возможности цифровой лепки персонажей.

Основные возможности цифровой лепки персонажей. Программные пакеты для цифровой лепки персонажей. Инструменты цифровой лепки персонажей. Механизм динамической тесселяции в цифровой лепке персонажей. Высокополигональные трехмерные модели цифровых персонажей с высоким уровнем детализации.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 5. Создание топологии и процесс ретопологии модели персонажа.

Создание топологии и процесс ретопологии модели персонажа. Топология цифровой трёхмерной модели персонажа. Геометрия сетки трёхмерной модели персонажа, мешы, вершины, рёбра, грани. Треугольные и четырёхугольные полигоны цифровой трёхмерной модели персонажа. Ретопология высокополигональной цифровой трёхмерной модели персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 6. Приёмы развёртки модели трёхмерного персонажа.

Приёмы развёртки модели трёхмерного персонажа. Программные пакеты для создания развёртки модели трёхмерного персонажа. Инструменты развёртки модели трёхмерного персонажа, разрезы и потяги. Оптимизация шеллов модели трёхмерного персонажа. Проекция чекеров развёртки модели трёхмерного персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 7. Разработка материалов и редактирование текстур персонажа.

Разработка материалов и редактирование текстур персонажа. Программные пакеты для разработки материалов и редактирования текстур персонажа. Нодовый редактор материалов, каналы, шейдеры, растровые текстуры, процедурные карты. Создание фотореалистичных материалов дерева, металла, пластика, стекла, органики. Сканирование, редактирование, поиск и применение растровых текстур трёхмерной цифровой модели персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 8. Генерация виртуальной структуры скелетона персонажа.

Генерация виртуальной структуры скелетона персонажа. Анатомические особенности структуры цифровой модели персонажа. Инструменты автоматического создания виртуальной структуры скелетона цифрового персонажа. Генерация костей, соединение костей, настройка иерархии структуры цифровой модели персонажа. Связывание трёхмерной сеточной оболочки персонажа с костной структурой скелета цифровой модели, создание элементов управления.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 9. Создание анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения.

Создание анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения. Программные пакеты для создания анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения. Технические аспекты записи анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения. Перенос анимации технологии захвата движения на трёхмерную цифровую модель виртуального персонажа. Экспорт виртуальной модели цифрового персонажа с анимацией методом захвата движения в трёхмерные редакторы и игровые движки.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 10. Инструменты лицевой анимации методом захвата движения.

Инструменты лицевой анимации методом захвата движения. Программные решения для записи лицевой анимации методом захвата

движения, рассмотрение подходов к процессу. Подготовка трёхмерной цифровой модели виртуального персонажа к записи лицевой анимации методом захвата движения. Техническая последовательность записи лицевой анимации методом захвата движения. Перенос лицевой анимации методом захвата движения на трёхмерную цифровую модель лица виртуального персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 11. Этапы работы с ключевыми кадрами и изменение кривых анимации.

Этапы работы с ключевыми кадрами и изменение кривых анимации. Теоретические аспекты принципов персонажной анимации, параметрической анимации и анимации физических взаимодействий. Создание и редактирование ключевых кадров анимации. Каналы анимации, промежуточные кадры, управляющие ключи, кривые анимации, запекание анимации. Настройка скорости кадров, продолжительности, внесение изменений в редактор анимации.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 12. Построение виртуальной мизансцены окружающего пространства.

Построение виртуальной мизансцены окружающего пространства. Импорт цифровых трёхмерных моделей персонажей и объектов в виртуальную сцену. Группировка виртуальных моделей персонажей и объектов окружающего пространства. Создание черновых аниматиков в процессе подготовки виртуальной сцены к финальному варианту. Сохранение виртуальной сцены трёхмерного пространства в различных форматах.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 13. Установка виртуальных камер и источников освещения сцены.

Установка виртуальных камер и источников освещения сцены. Теоретические аспекты работы фотографа и оператора. Принципы работы кино-камер и фотоаппаратов, виды и типы источников света, физические явления света. Создание виртуальных источников света в трёхмерной сцене и настройка приборов. Расстановка и редактирование свойств виртуальных камер в трёхмерном пространстве.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 14. Процесс визуализации изображения виртуального кадра.

Процесс визуализации изображения виртуального кадра. Теоретические аспекты визуализации трёхмерной компьютерной графики. Программные пакеты для визуализации трёхмерной графики. Настройка превизуализа-

ции и вывод промежуточного результата визуализации. Рендер изображений финальной версии кадров виртуальной трёхмерной сцены, подключение возможностей фотореалистичного отображения цифрового окружающего пространства.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 15. Алгоритмы работы в программах цифрового композитинга.

Алгоритмы работы в программах цифрового композитинга. Программные пакеты для цифрового композитинга. Вывод секвенций растровых изображений специальных форматов в программы цифрового композитинга. Технические и художественные приёмы формирования композиций в программах цифрового композитинга. Подготовка композиций программ цифрового композитинга для вывода шотов в монтажные пакеты.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

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

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

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

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

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

		<i>емых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- творческие задания выполнены с использованием

	усвоения материала	изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ
--	--------------------	---

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

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

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

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

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

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

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

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

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

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

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах на основе получаемых теоретических сведений о техниках и технологиях создания анимированных моделей цифровых виртуальных персонажей и виртуального окружающего пространства с учётом использования наработок творческого опыта в художественно-изобразительной среде.

Зачёт

Проходит в форме защиты творческого проекта, предполагающего создание анимированной модели цифрового виртуального персонажа в виртуальном окружающем пространстве. Выполнение творческого задания охватывает все основные этапы работы с трёхмерной компьютерной графикой: моделирование и цифровая лепка, создание развёртки и текстур, построение скелетной структуры, применение анимации в технологии захвата движения, визуализация финального кадра.

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

- Создание и развитие технологии анимации «Захват движения»;
- Работа актёра, режиссёра и художника с технологией анимации «Захват движения»;
- Сравнение возможностей специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов;
- Технические аспекты производства 3D-компьютерной графики и анимации;

- Обзор, анализ и сравнение значимых мультимедийных проектов в индустрии развлечений;
- Рассмотрение основных этапов создания мультимедийного цифрового контента;
- Разработка мультимедийного контента в формате виртуальной реальности (Virtual Reality (VR));
- Разработка мультимедийного контента в формате дополненной реальности (Augmented Reality (AR));
- Разработка мультимедийного контента в формате смешанной реальности (Mixed Reality (MR));
- Методы разработки видеоигр, компьютерных игр и приложений.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает ознакомление с дополнительными возможностями технологий виртуальной реальности и трёхмерного моделирования посредством использования электронных мультимедийных ресурсов, просмотра рекомендованного цифрового контента, чтения профессиональной литературы. В качестве расширения кругозора обучающихся самостоятельная работа студента может предполагать углубленное изучение игровой индустрии, процесса разработки игр (геймдев (гейм-девелопмент)) и мобильных приложений.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

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

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

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

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

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

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

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

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

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

Литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как фе-

- номен культуры" 7–8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция); науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011–208 с.
 3. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
 4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д. М. Демурова, Ред. С. И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
 5. Эйзенштейн С. М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002. - 335 с.
 6. Эйзенштейн С. М. Метод / С. М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.]: Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.
 7. Кривуля Н. Аниматология: эволюция мировых аниматографий. — М.: Аметист, 2012. — 779 с.
 8. Пшеничная И., Солин А. Задумать и нарисовать мультфильм. — М.: ВГИК, 2014. — 300 с.
 9. Хитрук Ф. Профессия — аниматор: В 2-х тт. — Т. 1–2. — М.: Гаятри, 2008. — 304 с.
 10. Абрамова Н., Иванова Г., Кривуля Н. и др. Иван Петрович Иванов-Вано. 110 лет со дня рождения. — М.: ВГИК, 2009. — 140 с.

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

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

б) информационно-справочные системы

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование материально-технического обеспечения	Кол-во, шт.
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
01	LED-телевизор Samsung HG40EE590 (40 дюймов) с напольной стойкой	3
02	Графическая рабочая станция Dell Precision 5820 (Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3.60 Ghz)	12
03	WQHD-монитор Dell UltraSharp UP2716D (27 дюймов)	12
04	Клавиатура Dell KB216 Black	12
05	Мышь Dell MS116 Black	12
06	Инфракрасная широкоугольная камера OptiTrack Prime ^x (с креплением и кабелем)	20
07	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер S) OptiTrack Motion Capture Suit	1
08	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер M) OptiTrack Motion Capture Suit	1
09	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер L) OptiTrack Motion Capture Suit	1
10	Набор пассивных оптических телесных (body) маркеров OptiTrack X-base Marker	1
11	Набор пассивных оптических лицевых (face) маркеров OptiTrack Facial Markers	1

12	Калибровочный инструмент OptiTrack CW-500 Calibration Wand Kit	1
13	Калибровочный инструмент OptiTrack CS-200 Calibration Square	1
14	Шлем Faceware Indie Headcam System с функцией захвата лицевой анимации	1
15	HDMI Разветвитель HDMI Splitter 1x4	1
16	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1005D/I3	1
17	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1100-10/ME	1
18	Коммутатор (switch) TP-Link T2600G-28MPS	2
19	Проводной HDMI-адаптер (transmitter) (с комплектом кабелей)	6
20	Источник бесперебойного питания (ИБП (UPS)) IPPON Smart Winner 3000	1
21	Блок розеток Hyperline SHE19-9SH-2.5EU	2
22	Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro 2	3
23	Система виртуальной реальности Oculus Quest 2	3
24	Очки дополненной реальности Magic Leap 2	2
25	Очки смешанной реальности Microsoft Hololens 2	1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
26	Операционная система (ОС) Microsoft Windows 10 Pro для рабочих станций (Microsoft Windows 10 Pro for Workstations)	12
27	Программное решение OptiTrack Motive: Body (Optical motion capture software)	1
28	Комплект программного обеспечения пакетов Autodesk Maya (Education License), Autodesk MotionBuilder (Education License), Autodesk 3ds Max (Education License), Autodesk Mudbox (Education License)	12
29	Комплект программного обеспечения Adobe Creative Cloud – All Apps (Education Named license для академических организаций)	12
30	Офисный пакет Microsoft 365 (Microsoft Office 365)	1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Готовясь к зачёту по пройденному курсу дисциплины «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве», студент может совмещать ранее полученные творческие умения в области изобразительного искусства с теоретической частью направлений компьютерной графики и анимации и с практическими навыками в области построения трёхмерных цифровых моделей виртуальных персонажей и объектов окружения пространства среды.

Поэтапно выстроенная структура дисциплины в рамках тематического плана курса позволяет модульно подходить к изучению разделов и выполнению заданий. В результате освоения обучающимися данной дисциплины становится возможным охватить все основные современные мультимедийные направления экранных искусств, рассмотреть главные тенденции в области развития индустрии развлечений и проанализировать развитие виртуальных технологий, опираясь на ранее полученный опыт академических знаний.

**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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»**

Направление
подготовки,
специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

«Режиссер анимации и компьютерной
графики»

Форма обучения

очная

Москва, 2022

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

Специализация программы специальности – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Абрасуилов Т.Г., преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

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

Протокол № _____ от « _____ » _____ 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)
 - 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
 - 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
 - 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
 - 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства.

Задачи дисциплины: научить студентов владеть созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня, научиться чувствовать и понимать музыку, ритм, музыкальные акценты, работать с композиторами, уметь обосновать своё звуковое решение, также расширить уже имеющиеся знания в данной области.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Основы предмета «Звуковое оформление анимационного фильма» состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение различных современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении, изучается на 5 семестре, общая трудоемкость - 72 часа, зачет с оценкой в 5 семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-5	Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i>
		- как на основе готового или собственного литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения.
		<i>Умеет:</i>
		- создать аудиовизуальное произведение с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.
		<i>Владеет:</i>
		- навыками работы с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34					34			
Лекции		34					34			
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32					32			
Контроль		6					6			
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой		ЗаО					ЗаО			
ИТОГО:	часов	72					72			
Общая трудоемкость	зач. ед.	2					2			

Содержание разделов дисциплин

Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических (54 астрономических) часа. Форма аттестации – зачет с оценкой в 5 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

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

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоё мкость(в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		Лекц ии	И Н Д	СРС
5 семестр				
1. Знакомство со звуком. Особенности звука.	1	1		
2. Аналоговый и цифровой звук.	1	1		
3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	4	2		2
4. Микрофон. Виды микрофонов	4	2		2
5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	4	2		2

6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	4	2		2
7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.	4	2		2
8. Основные сходства и отличия программ.	4	2		2
9. Знакомство с Sony Soundforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука.	4	2		2
10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	4	2		2
11. Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.	4	2		2
12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	4	2		2
13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.	4	2		2
14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему.	4	2		2
15. Сведение для разных источников вывода звука – ТВ, Кино, Homeview	4	2		2
16. Фиксация проекта на разных носителях – CD, DVD, Оптический диск	4	2		2
17. Устройство профессиональных студий записи голоса.	4	2		2
18. Устройство профессиональных студий записи шумов.	4	2		2
Контроль (зачет с оценкой)	6			
Итого	72	34		32
Всего 72 часа				

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука.

Начинается обучение с вводной лекции - знакомства с языком, на котором общаются музыканты всего мира — элементарной теории музыки и начала гармонии. Мы постараемся максимально просто и доходчиво изложить основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии. Это делается для того, чтобы дать общие понятия, которые по своим характеристикам очень схожи с

законами съёмки кино и мультипликации. А также рассмотрим основные моменты появления звукофисации.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 2. Аналоговый и цифровой звук.

Под аналоговой подразумевают запись звуков на физический носитель таким образом, чтобы устройство воспроизведения производило колебания и создавало звуковые волны аналогичные тем, что были получены при сохранении. Цифровой звук — представление аналогового звукового сигнала в виде битовой последовательности, которая соответствует уровням электрических звуковых колебаний в определенные промежутки времени.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 3. Аналоговые и Цифровые устройства для воспроизведения звука.

Звуковая дорожка грампластинки — это пример непрерывной формы записи звука. Такую форму называют аналоговой. В электрофоне колебания движущейся по звуковой дорожке иглы превращаются в непрерывный электрический сигнал.

В XX веке был изобретен магнитофон — устройство для записи звука на магнитную ленту. Здесь также используется аналоговая форма хранения звука. Только теперь звуковая дорожка — это не механическая «бороздка с ямками», а линия с непрерывно изменяющейся намагниченностью. С помощью считывающей магнитной головки создается переменный электрический сигнал, который озвучивается акустической системой.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 4. Микрофон. Виды микрофонов.

Поскольку звуковая информация это механические колебания частиц среды, то основной задачей микрофона является преобразование этих механических колебаний в электрические. Следовательно, в микрофоне должен быть воспринимающий элемент, реагирующий на малые механические колебания среды. Кроме того, должен быть элемент, позволяющий создать переменный электрический сигнал, пропорциональный воздействию внешнего малого механического воздействия, передаваемого с воспринимающего элемента. И, наконец, должен быть связующий механический элемент или пропорциональное изменение какого-либо физического поля, чем обеспечивается взаимодействие этих двух предыдущих элементов. Микрофоны бывают шести типов: угольный, электромагнитный, электродинамический катушечный, электродинамический ленточный, конденсаторный (электростатический и электретный), пьезоэлектрический.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.

Частота звука - это количество появлений волны за единицу времени, то есть количество колебаний волны за секунду. Но человеческое не может уловить звуки всего спектра частот, а лишь его малую часть. Так человек не может уловить звуковые колебания частотой ниже 20 Гц — называются инфразвуковыми, и колебания частотой выше 20 кГц — ультразвуковыми.

В цифровом мире нет ничего непрерывного – все имеет определенное математическое значение. В аналоговом мире звуковая волна достигнет своего пикового значения, и все значения от 0 дБ до пика будут существовать. А в цифровом сигнале существует ограниченное число возможных значений амплитуды.

Частота дискретизации, возможно, наиболее спорный вопрос в мире цифровой аудиозаписи. Частота дискретизации определяет, как быстро компьютер делает те самые снимки звука.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.

Перечислим все виды аналоговой записи до революции цифровой записи: · Фоноавтограф (1857), Фонограф (1878), Граммофон (1887), Патефон (1907), Электрофон (1925), Магнитофон (1932).

Под цифровой записью понимают оцифровку и сохранение звука в виде набора бит (битовой последовательности), который описывает воспроизведение тем или иным устройством. Магнитная цифровая звукозапись. Запись цифровых сигналов производится на магнитную ленту. Выделяют два типа записи: продольно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль блока неподвижных магнитных головок записи/воспроизведения: DASH (1982) (англ. Digital Audio Stationary Head), DCC (1992) (англ. Digital compact cassette, цифровая компакт-кассета), наклонно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль барабана вращающихся магнитных головок и запись осуществляется наклонно отдельными дорожками, что обеспечивает большую плотность, по сравнению с продольно-строчной системой записи (DAT (1987) (англ. Digital audio tape)), Магнитооптическая запись -излучение лазера разогревает участок дорожки выше температуры точки Кюри, после чего электромагнитный импульс изменяет намагниченность, создавая отпечатки, эквивалентные питам на оптических дисках. Считывание осуществляется тем же самым лазером, но на меньшей мощности, недостаточной для разогрева диска: поляризованный лазерный луч проходит сквозь материал диска, отражается от подложки, проходит сквозь оптическую систему и попадает на датчик. При этом в зависимости от намагниченности изменяется плоскость поляризации луча лазера (эффект Керра), что и определяется датчиком. Виды - Минидиск (MD) (1992), Hi-MD (2004), Лазерная запись.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях

Общий обзор программ, специализирующийся записью, редактированием, воспроизведение звука. При обзоре больше внимания уделяется мультитрековым программам, таким как Cakewalk, Cubase, Piramix, Soundforge Pro Tools, - история их возникновения и совершенствования на фоне компьютерной революции.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 8. Основные сходства и отличия программ звукозаписи.

На примере прошлой темы более подробно обговариваются сходство и отличия программ звукозаписи и редактирования звука.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 9. Знакомство с Sony Soundforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука. Программа для начального поражения студентов в область звука. Посвящена теоретической и практической работе в аудиоредакторе **Sony SoundForge**. Даются рекомендации по записи в аудиоредакторе дикторской речи, шумов, музыки, с последующей обработкой записи встроенными средствами обработки и спецэффектами сторонних производителей.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X.

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition.

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere. Умение настраивать программу под себя, ориентироваться в интерфейсе, организовывать рабочее пространство и сохранять его пресеты. Простой нелинейный монтаж в программе.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Оптимизация рабочего процесса. Настройка аудиоинтерфейсов. Работа в связке с аппаратной частью - контролерами и микшерами.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.

Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview

Почему иногда правильно сведённая звуковая дорожка неодинаково воспроизводится из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр& Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, оптический диск

Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 17. Профессиональные студии записи голоса.

Для записи вокала в студийных условиях как правило создается акустическая среда без реверберации. Помещение должно быть оформлено правильно с точки зрения акустики. Для избавления от реверберации обычно используют специальную кабинку - отдельный вокальный бокс, обитый материалами гасящими звуковые отражения, и позволяющую зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи состоит в том, что не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Если помещение не имеет специальной акустической обработки, следует максимально минимизировать ее влияние на вокал. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Формирование компетенций: ОПК-5

Тема 18. Профессиональные студии записи синхронных шумов.

Под синхронными шумами подразумеваются, так называемые, «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Эти шумы обуславливаются действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Следовательно, создание унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов, крайне маловероятно. При записи синхронных шумов исполнители («шумооформители», «звукооформители») имитируют издаваемый персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Формирование компетенций: ОПК-5

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

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

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

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

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

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

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о технических средствах выразительности звука и музыки в кино, драматургических средств его воздействия на зрителя, места и роли режиссера в творческом процессе создания звуковой и музыкальной партитуры в команде звукорежиссёра и композитора для игрового или мультипликационного фильма.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах музыкальной и звуковой выразительности в кинематографе, об умении слышать, о возможности самому предложить своё видение звукового или музыкального решения (референса) через обладание знаниями компьютерных музыкальных программ; умении самому выполнить предварительный звуковой монтаж. Это достигается системой выполнения заданий по мультимедийному производству.

Основными видами творческих работ являются: умение писать дикторский текст на площадке и в студии в разных акустических условиях, звуковые упражнения, звуковые сценарии и т.д.

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

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия демонстрацией примеров.) - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ОПК-5

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - подготовка докладов; - разработка теоретической основы тематики.	ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации позиции студента в теоретических вопросах; - проверка навыков самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу информации о звукового, музыкального, шумового оформления в кинематографе, аудиовизуальном искусстве, и в культурной жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем звуковых и музыкальных решений фильмов и анимационных работ в контексте современных направлений; - выполнение творческих заданий: анализ фрагмента художественного фильма, анализ короткометражного анимационного фильма, звуковой сценарий.	ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу; - способность аргументировать свою точку зрения; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины; - участие в дискуссии на предлагаемую тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций; - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия; - успешное выполнение творческих заданий.
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме; - студент может обосновать применение тех или иных методов ана-

	ского использования знаний	лиза и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих просмотров.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -Зачет с оценкой

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Экзамен проходит в форме защиты звукового сценария и анализа звука и музыки в анимационной работе по заранее выбранной тематике, одобренной преподавателем.

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

лагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

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

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

Оценивание результатов зачета с оценкой

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

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

Оценка *«удовлетворительно»* выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной

и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

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

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации

Примерный перечень тематики докладов

Тема 1. Введение в область звука. Звук на заре кинематографа.

Тема 2. История появления звука. Кино без звука и его революция в кинематографе

Тема 3. Аппаратные средства для записи звука от начала звукового кино до наших дней. Обзор и анализ.

Тема 4. Звук и его форматы сегодняшнего дня..

Тема 5. Звук в кино, ТВ и анимации.

Тема 6. Достижение одного звукового решения разными способами в звуковых программах.

Тема 7. Многослойность звуковой партитуры.

Тема 8. Аудиомонтаж. Баланс речи, музыки и шумов.

Тема 9. Драматургия звука.

Тема 10. Звук в театре.

Тема 11. Многожанровость звука и его современные компьютерные решения.

Тема 12. Современные компьютерные звуковые и музыкальные программы.

Тема 13. Виды микшеров и их особенность применения при аудиомонтаже.

Тема 14. Вопросы сведения окончательной звуковой партитуры для кинопоказа и телеэфира.

Тема 15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, звукооператора, звукорежиссёра) в подготовительный период.

Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, звукооператора, звукорежиссёра) в съемочный период.

Тема 17. Единство стиля фильма и его звукового решения.

Примерный перечень тематики обсуждений

Тема 1. Работа со звуком на площадке.

Тема 2. Контрапункт в музыке.

Тема 3. Ритмы музыки и шумов в кино.

Тема 4. Цифровой звук и аналоговый звук.

Тема 5. Редактирование «звукового файла».

Тема 6. Звуковое решение анимационного или игрового фильма.

Тема 7. Уточнение задач в ходе совместной работы с композитором, и звукооператором кино.

Примеры творческих заданий

1. «Сюжетный звуковой сценарий» (1-2 мин.)

2. «Перемонтаж музыкального произведения» (1-2 мин.)

3. «Музыкальная зарисовка с шумовых окружением» (1-2 мин.)

4. «Аудио постановка» (2-3 мин. в составе группы).

5. «Басня» (2-3 мин. в составе группы)

Задание для зачета с оценкой

Аудио презентация с использованием компьютерных звуковых программ

Тема: Выбор темы свободный.

Жанр и вид произведения: любой - по выбору студента.

Цель задания: решение полного комплекса технических задач при создании работы. Раскрытие драматургии аудиопрезентации всеми средствами компьютерных музыкальных и звуковых программ, имеющимися в арсенале режиссера мультимедиа.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение коротких анимационных сцен с использованием компьютерных программ.

В рамках самостоятельной работы анимационные тесты выполняются в различных технологиях по согласованию с руководителем курса.

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

- Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,

в форме электронного документа,

в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,

в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,

в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

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

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

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

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

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

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

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст]: учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2: Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб.: Питер, 2001. - 327 с.
4. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
5. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
7. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.
- 2.Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999 — №7 — С 22, 23
3. Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3 Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999 - № 9 - С 38-40
5. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5 Бинауральный слух// Звукорежиссер 2000 — № 1 — С 46—48
6. АлдошинаИ Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
7. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть? Стуховаямаскировка-2//Звукорежиссер, 2000 — N"3 —С 36—38
8. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8 Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000 — № 4 — С 38-42
9. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
10. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с

- Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997 —№11 —С 282—284
11. Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
12. Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996 - № 11 -С 12-15
13. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
14. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. — М
15. Новосельский А. Лучше один раз услышать Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996 — № 9. — С 45-52
16. Обломкин С. Fruity Loops 3 0 — это уже не игрушка// Магия ПК, 2001 — № 4 — С 16, 17
17. Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992 — № 1 — С 74-80

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

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

б) информационно-справочные системы

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

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ аудитор ии	Оборудование в аудитории	Кол-во
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <u>Программное обеспечение аудитории</u> - Adobe CC 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года) – на 8 компьютеров - Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров - Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров - Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров - The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	1 8 8 8 8 7 1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Готовясь к экзамену по пройденному курсу дисциплины «Звуковое оформление анимационного фильма» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Направление подготовки	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация выпускника	Режиссер анимации и компьютерной графики
Форма обучения	очная

Москва, 2022 г.

Автор: Русинова Е.А., доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа
2017 г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2022 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Звуковое решение фильма»:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии анимационных фильмов и фильмов с применением компьютерной графики;
- ознакомить студентов с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить студентов с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык кино;
- изучить особенности взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и tandemную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы анимационных фильмов и фильмов с применением компьютерной графики;
- ознакомить с современным инструментарием звукорежиссера.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы студентам при проработке собственных режиссерских проектов, производстве аудиовизуальных произведений и при анализе звукозрительных решений завершенных произведений.

Навыки мышления звукозрительными образами в контексте драматургии экранных произведений, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда с драматургически обоснованными, системно продуманными компонентами звукового ряда и их пространственными решениями – основа успеха и профессионализма будущих кинематографистов. Для режиссеров фильмов крайне важно разбираться в вопросах

звукорежиссуры, поскольку специфика требует запечатления события с максимально возможным техническим качеством (особенно в режиме с применением звукоусиления на съёмочной площадке, многомикрофонной техники записи фонограммы, ситуационного реагирования со стороны звукорежиссера в условиях неподготовленной съёмки); в то же время особый потенциал такого рода фонограмм расширяет возможности для формирования художественных образов и смыслов. Очевидно, что разборчивость речевых фонограмм, записанных во время съёмок, фоновые фактуры и синхронные шумы, отражающие уникальность снимаемых объектов, «реализм» жизни, запечатленный в производственных условиях, являются важнейшим материалом при формировании художественного пространства фильма, а также его семантической составляющей.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно режиссерам.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной дисциплиной в рамках курса «Основы кинематографического мастерства» базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссер анимации и компьютерной графики.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 3 курса в 5–6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 64 академических часа контактной работы, 2 академических часов самостоятельной работы, 6 часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать стратегии использования звука в структуре драматургии фильма;
- знать основные стилистические приемы использования звука в кино, основные тенденции влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- знать современные звуковые технологии, используемые для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;

- знать роль и задачи звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над неигровым фильмом;

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося профессиональных компетенций:

ПКО-3	Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования
-------	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Таблица 1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>2</u> зач. ед. <u>72</u> час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64	–	–	–	–	34	30	–	–
Теоретический блок:	30	–	–	–	–	16	14	–	–
Лекции	30	–	–	–	–	16	14	–	–
Практический блок:	34	–	–	–	–	18	16	–	–
Практические и семинарские занятия	34	–	–	–	–	18	16	–	–
Самостоятельная работа:	2	–	–	–	–	2	–	–	–
Теоретический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–
Работа с информационными источниками	2	–	–	–	–	2	–	–	–
Форма промежуточной аттестации - зачет	6	–	–	–	–	–	6	–	–
Всего часов	72	–	–	–	–	36	36	–	–

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса

2.2.1. Структура дисциплины

Таблица 2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
5	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии	8	4	4	–	–	–
1-2	Введение в предмет. Тема 1. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности	4	2	2	–	–	–
3-4	Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа	4	2	2	–	–	–
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности аудиовизуальных произведениях	28	12	8	6	–	2
5-6	Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации	4	2	2	–	–	–
7-8	Тема 4. Шумы и фоны как семантические и драматургические элементы фильма	4	2	2	–	–	–
9	Тема 5. Тишина и пауза как элементы драматургии	2	2	–	–	–	–
10	Тема 6. Музыкальное решение фильмов	2	2	–	–	–	–
11-12	Тема 7. Полевая запись фонограммы	4	4	–	–	–	–
13	Тема 8. Модусы звуковых пространств в кино	2	–	2	–	–	–
14-17	Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	10	–	2	6	–	2
	Итого за 5 семестр	36	16	12	6	–	2
6	Раздел 3. Этапы производства фонограммы	30	14	10	6	–	–
18-20	Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	6	2	–	4	–	–
21-22	Тема 10. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
23-26	Тема 11. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции	8	4	2	2	–	–
27-28	Тема 12. Съёмочный период. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
29-30	Тема 13. Монтажно-тонировочный период. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
31-32	Тема 14. Перезапись фильма и сведение анимационных фильмов и фильмов с применением компьютерной графики. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
	Зачет	6					
	Итого за 6 семестр:	36	14	10	6	–	–

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
	Итого за курс	72	30	22	12	–	2

2.2.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ПКО-З)

Тема 1. Введение в предмет. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности

Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образы в кино.

Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа

Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Раздел 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ПКО-З)

Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации

Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 4. Шумы, фоны как семантические и драматургические элементы фильма

Шумовые и фоновые фактуры – часть драматургии фильма. Звуковая деталь. Тема. Лейтмотив. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре фильма.

Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа.

Тема 5. Тишина как элемент драматургии

Понятие о тишине в кино как драматургически выразительном приеме. Относительность и многозначность понятия в звуковом решении фильма. Обзор значительных примеров практического воплощения тишины в немом фильме (С.М. Эйзенштейн), теоретического осмысления на протяжении звукового периода кинематографа (Б. Балаш, З. Кракауэр, З. Лисса, М. Шион и др.). Тишина в контексте развития аудиовизуальных технологий, в ракурсе современных эстетических подходов: «звуковой вакуум», молчание, незвучание, обеззвучивание, пауза.

Тема 6. Музыкальное решение фильмов

Функции музыки в неигровом кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная), музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в неигровом фильме.

Тема 7. Полевая запись фонограммы

Основные типы записи фонограммы в условиях съемок. Техника и технологии звукорежиссуры. Характер звучания звуковых компонентов. Динамический диапазон, частотный диапазон, акустический отзвук при записи фонограммы.

Тема 8. Модусы звуковых пространств в кино

Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе. Драматургическая роль звучания пространства. Разные виды звучания в кино, реализующие разные режиссерские задачи.

Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике

Звук – элемент драматургии фильма. Вертикальное развитие (вертикальный монтаж). Горизонтальное развитие. Звуковые символы и система их применения в кино. Понятия о динамике фонограммы в структуре фильма. Практическое задание по короткометражному фильму, с выполнением анализа средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)

Тема 10. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Документы, создаваемые звукорежиссером. Задачи звукорежиссера и согласование их с творческой группой. Поиск звуковой образности, формирование звукозрительных связей, работа с учетом натуральных условий как этап поиска звукозрительной образности.

Тема 11. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции

Формирование звукозрительного образа. Звуковая экспликация и звуковая разработка. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 12. Съемочный период. Задачи звукорежиссера

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателье), фонотечная: технологии, преимущества и недостатки. Звуковые репетиции: громкость звука и высота интонационного посыла. Запись массовых сцен. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка).

Тема 13. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино. Задачи звукорежиссера

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателье. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателье. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Отбор и монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода.

Тема 14. Перезапись фильма и сведение анимационных фильмов и фильмов с применением компьютерной графики. Задачи звукорежиссера.

Творческие аспекты процесса перезаписи фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного неигрового фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистовой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине – семинарские занятия, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия со студентами в различных интерактивных формах:

- лекция проблемного характера,
- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущая аттестация по данной дисциплине проводится в конце 5 семестра по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму с применением анимации и компьютерной графики, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в конце 6 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по выполненным индивидуальным заданиям в виде разработки звуковой концепции, раскрывающей режиссёрский замысел, с последующей защитой и вопросам по темам курса.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС)

Зачет проводится по вопросам из основного курса по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам представления проектов, выполненных в течение учебного года.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.
2. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильма» – «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.
3. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.
4. Внекадровое акустическое пространство фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке фильма.
9. Монтажно-тонировочный период фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для фильмов.
11. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.
12. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.

13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.
14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи фильмов.
15. Перезапись фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма.

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

Основная литература:

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
3. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017.
4. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). – М.: ВГИК, 2020.
5. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.
5. Кракауэр З. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы. Заявка // Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М.: Искусство, 1964. – С. 315–316.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022	с 24.11.2022 по 24.11.2023

https://e.lanbook.com/	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Акварель, Россия, [Великобритания](#), [Германия](#), [Дания](#), [США](#), 2018. Режиссер: В. Косаковский, [док.](#)
2. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: [С. Эйзенштейн](#)
3. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
4. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
5. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
6. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
7. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
8. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
9. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
10. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
11. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
12. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
13. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
14. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
15. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
16. Подборка студенческих фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.
17. Программы - победители конкурса «ТЭФИ».

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

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital 5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотрный зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом и технологическом подходе. Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским и практическим занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в обучении принадлежит представлению студентами собственной звуковой разработки режиссерской идеи будущего фильма, который они выполняют в рамках практических занятий и самостоятельной работы, и последующего публичного представления. При анализе каждого фильма обучающиеся должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, выявлять драматургические закономерности в звуковой партитуре фильма.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры обучающихся.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению подготовки _____

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

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

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

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

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

**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

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»

Направление подготовки, 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
специальность

Специализация «Режиссер анимации и компьютерной
графики»

Форма обучения очная

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Изобразительное решение

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

Специализация – Режиссер анимации и компьютерной графики.

Автор: Н.Н. Виноградова, кафедры режиссуры анимационного фильма

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры

_____ анимационного фильма
(название кафедры)

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

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

2.2.2. Тематический план курс

2.2.3. Содержание дисциплины

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина **ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА** является одной из главных специальных дисциплин в процессе обучения режиссеров кино и телевидения по квалификации *режиссер анимации и компьютерной графики*.

Целью настоящей дисциплины является эффективное обучение будущих *режиссеров анимационных фильмов* особенностям *изобразительного решения* для практической реализации творческих идей в широком диапазоне современных анимационных технологий. В задачи профессиональной деятельности режиссера данной квалификации входит (в том числе) умение направлять творчество художника-постановщика, грамотно ставить перед ним творческую задачу. Таким образом, режиссер анимационного фильма является не только руководителем художника-постановщика, но и педагогом, передающим ему свои знания и свой опыт. Для этого слушателям необходимо овладеть знаниями и умениями профессионального мастерства художника-постановщика анимационных фильмов.

Также учебные программы и персональный подход смогут выявить слабые и сильные стороны каждого студента, адаптировать учебные задания и проекты на основе индивидуальных особенностей роста.

Начать обучение с введения в основы профессии. Уделять внимание развитию творческого мышления студента и его общей культуры.

Осуществлять тесную связь между отдельными специальными дисциплинами и дисциплинами специализации для образования единой системы движения вверх теоретических знаний и практических умений.

Для этого студентам необходимо:

Овладеть основами изобразительного искусства и компьютерной графики. Понять особенности изобразительной трактовки режиссерского сценария в анимационном фильме, индивидуальный почерк художника, пластический язык.

Познакомиться с графическими техниками и материалами, научиться «видеть» уникальный образ персонажа, его характер и пластику.

Уметь нарисовать раскадровку фильма. Если на уровне режиссёрского сценария студенты работают со словом, то на данном этапе придётся много рисовать. Именно в раскадровке закладывается монтаж будущего фильма.

Освоение новых технологий поможет студентам найти, максимально расширить возможности поиска технических и изобразительных средств для выражения своих идей.

Студент должен научиться:

- проводить изобразительный анализ жанра литературного произведения;
- создавать изобразительный ряд по-своему или чужому сценарию. Находить изображение, которое наиболее соответствует характеру и теме заданного сценария;

- изучать изобразительный материал, выработать в себе активное творческое мышление зрительными образами, уметь творчески перерабатывать накопленные знания и впечатления;
- делать заготовки, наброски для будущего произведения, рисунки по воображению;
- создавать раскадровку будущего анимационного фильма, используя для этого найденные изобразительные средства и персонажи;
- создавать АНИМАТИК с учётом всех изобразительных средств, включая композицию кадра. Формировать на экране будущий зрительный образ своего фильма;
- непосредственно исполнить проект, который должен выглядеть как законченный анимационный фильм;
- владеть навыками изобразительного решения фильма.

Требования к уровню освоения дисциплины.

В ходе освоения программы студенты приобретут *знание* и умение в области изобразительного решения анимационного фильма – поэтапно изучат всю творческо-технологическую цепочку:

- идейно-художественный замысел режиссерского сценария;
- выбор изобразительного решения;
- создание образов персонажей, цветных эскизов, раскадровки и рабочих компоновок;
- особенности технологий производства анимационного фильма.

В процессе обучения студенты самостоятельно выполняют 3 фильма:

Учебный - до 3 минут.

Курсовой - 3-5 минут.

Дипломный - законченное произведение. Хронометраж свободный.

- в конце первого года – рисунки персонажей, раскадровки, цветные эскизы для четырех выбранных тем и подробный Аниматик *учебного фильма*;
- в конце второго года - цветные эскизы, рисунки персонажей, раскадровку и рабочие компоновки для *Учебного фильма* и цветные эскизы, рисунки персонажей, раскадровку и *Аниматик для курсового фильма*;
- в конце третьего года - цветные эскизы, рисунки персонажей, раскадровку и рабочие компоновки для *Курсового фильма*;
- в начале четвертого курса и весь пятый курс – закончить курсовой фильм (в начале четвертого курса) и создать цветные эскизы, рисунки персонажей, раскадровку, Аниматик и рабочие компоновки для *Дипломного фильма*.

В сфере практической работы студентов:

- содействовать развитию умения выбирать тот единственный

изобразительный стиль для данного сценария;

В сфере личностного развития и интеграции студентов в культурное пространство:

- развитие общей культуры студентов через изобразительное искусство;
- содействие формированию собственной творческой позиции, исходя из индивидуальных особенностей, талантов и судьбы студента;
- воспитывать художественный вкус и уважительное отношение к отечественной культуре.

Задачи освоения данной дисциплины:

- * научить студентов видению изобразительной структуры фильма;
- * использовать другие виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, фотография, коллаж, карикатура, комикс) как средства достижения определённой выразительности анимационного фильма;
- * научить создавать раскадровку;
- * дать четкое понятие о главенствующей роли персонажа;
- * о едином стилевом решении фильма (персонаж – среда обитания);
- * научить пользоваться изобразительным наследием в решении своих идей;
- * научить работе в творческом коллективе: сотрудничеству, донесению идеи;
- * помочь овладеть изобразительными приёмами, научиться умению довести работу до завершения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА является одной из основных в процессе обучения режиссеров анимации и компьютерной графики, педагогов. Её изучение осуществляется на 1,2,3, и 4 курсах, с 1 по 8 семестр. Количество академических часов – 720 (540 астрономических), промежуточная аттестация – экзамены на 2,4,6 и 8 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: рисунок, живопись, графика, скульптура, фотография, коллаж, карикатура, комикс, композиция, перспектива и др.

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

Наименование категории (группы)	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения компетенций
---------------------------------	---	-----------------------------------

компетенций		
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.
Создавать анимационные фильмы и мультсериалы во всех анимационных форматах и технологиях.	ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта. Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	<i>Знать:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеть:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.
Руководство и организация творческого процесса создания анимационного фильма	ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный	<i>Знает:</i> ПКО-4.1. основы мастерства режиссера кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий; <i>Умеет:</i> ПКО-4.2. осмысливать и анализировать, критически оценивать творческие идеи, а также обосновывать и защищать свою точку зрения, понимать проблему и находить пути ее решения; <i>Владеет:</i> ПКО-4.3. художественными и техническими средствами для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции

	сценарий.	анимационного фильма.
Руководство и организация технологического процесса создания анимационного фильма	ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий	<i>Знает:</i> ПКО-6.1. возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом; ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации); <i>Умеет:</i> ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма; ПКО- 6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии; <i>Владеет:</i> ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

Обучение по программе «Изобразительное решение анимационного фильма» предполагает ознакомление будущих специалистов разных кинематографических профессий с общими важнейшими проблемами художественного кино, с природой синтеза искусств в создании произведения кино.

В ходе освоения программы студенты приобретут знание и умение в области изобразительного решения анимационного фильма – поэтапно изучат всю творческо-технологическую цепочку:

- идейно-художественный замысел режиссерского сценария;
- выбор изобразительного решения;
- создание образов персонажей, цветных эскизов, раскадровки и рабочих компоновок;
- особенности технологий производства анимационного фильма.

2.2. Содержание разделов дисциплин

Особенности мастерства художника-постановщика анимационных фильмов.

Жанровое разнообразие анимационных фильмов.

Художник и режиссёр. Сотрудничество. Совмещение профессий.

Компоновка как продолжение работы над раскадровкой. АНИМАТИК для учебного фильма.

2.2.1. Структура дисциплины

Вид учебной работы	Количество часов
--------------------	------------------

		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		322	43	38	43	38	43	36	43	38
Практические занятия		254	34	30	34	30	34	28	34	30
Индивидуальные занятия		68	9	8	9	8	9	8	9	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		254	29	34	29	34	29	36	29	34
Контроль		144		36		36		36		36
Вид промежуточной аттестации –экзамен		Экз		Экз		Экз		Экз		Экз
ИТОГО:	часов	720	72	108	72	108	72	108	72	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	20	2	3	2	3	2	3	2	3

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Введение в программу курса. Особенности мастерства художника-постановщика анимационных фильмов. Отличие анимационного кинематографа от игрового, документального кино, и их взаимосвязь. Жанровое разнообразие анимационных фильмов.	4		2			2
2	Художник и режиссёр. Сотрудничество. Совмещение профессий. Начало работы над визуальным выражением режиссерского замысла. Персонаж – часть общего изобразит. решения фильма.	4		2			2
3	Жанровое разнообразие анимационных фильмов.	4		2			2
4	Художник и режиссёр. Сотрудничество. Совмещение профессий.	6		2		2	2
5	Начало работы над визуальным выражением режиссерского замысла.	14		2		10	2
6	Персонаж – часть общего изобразит. решения фильма.	6		2		2	2
7	Понятие о конструкции, массе, форме, характере и пропорциях. Ракурс и точка зрения.	4		2			2
8	Раскадровка – покадровая разработка режиссерского сценария в рисунках и в цвете.	12		2		8	2
9	Выразительность композиционного решения кадра. Поиск стилистики для курсового	10		2		6	2

	фильма.						
10	Компоновка как продолжение работы над раскадровкой. АНИМАТИК для учебного фильма.	8		2		4	2
11	Эскиз как зримое художественное восприятие будущего фильма, его образного строя и характера.	6		2		2	2
12	Особенности производства рисованных фильмов.	4		2			2
13	Перекладка в рисованном и компьютерном вариантах.	4		2			2
14	Особенности производства кукольных фильмов.	4		2			2
15	АНИМАТИК – как план поступательного решения сюжета.	14		2		10	2
16	Фотографические виды анимации.	4		2			2
17	Процарапывание на плёнке. Работа с сыпучими материалами	4		2			2
18	Продолжение работы над АНИМАТИКОМ для учебного фильма.	4		2			2
19	Анимация сцен для учебного фильма. Лэйауты.	6		2		2	2
20	Прорисовка и фазовка.	6		2		2	2
21	Чередование планов в АНИМАТИКЕ.	6		2		2	2
22	Тотальное движение, выраженное в компоновках.	6		2		2	2
23	Сохранение выразительности авторского рисунка персонажа в движении.	6		2		2	2
24	Раскраска фаз в компьютере.	4		2			2
25	Художественно.-технические особенности АНИМАТИКА для учебного фильма.	4		2			2
26	Последовательность в реализации изобразительного решения фильма.	4		2			2
27	Киносценарий. Выявление оптимальных возможностей изобразительного решения.	4		2			2
28	Текст. Диалог. Пантомима. Музыка. Зависимость изобразител. решения от этих компонентов фильма.	6		2		2	2
29	Начало работы над АНИМАТИКОМ для курсового фильма.	14		2		10	2
30	С чего следует начинать изобразительное решение.	4		2			2
31	Главное и второстепенное в фильме.	4		2			2
32	Персонаж и среда. Как вписать героя в общее изобразительное решение.	4		2			2
33	Эскиз или набросок.	6		2		2	2
34	Раскадровка – для АНИМАТИКА курсового фильма.	4		2			2
35	Персонажи в разных ракурсах.	4		2			2
36	Эскизы фонов.	4		2			2

37	Компоновки.	4		2		2
38	Роль пейзажа, интерьера и вещей, возможности оживления этих компонентов.	4		2		2
39	Работа с фоновой частью фильма.	4		2		2
40	Кадрфоны и панорамы. Особенности изготовления.	4		2		2
41	Изготовление пластилиновых кукол. Специфические особенности.	4		2		2
42	Работа с кинооператором.	4		2		2
43	Работа с мультипликатором.	4		2		2
44	Работа с прорисовщиками.	4		2		2
45	Съёмка под камерой.	4		2		2
46	Разработка характеров анимационных героев.	4		2		2
47	Цветоустановка.	4		2		2
48	Продолжение работы над АНИМАТИКОМ для курсового фильма	4		2		2
49	Графические эскизы к фильму.	4		2		2
50	Цветные эскизы к фильму.	4		2		2
51	Развитие кульминационных решений в эскизе.	4		2		2
52	Разработка эскизов персонажей в поворотах и ракурсах.	4		2		2
53	Проверка персонажей в статических положениях в сочетании с фонами.	4		2		2
54	Совмещение различных техник анимации с игровым кино. «Эклер».	4		2		2
55	«Ожившая живопись». Особенности анимации. Технические приемы.	4		2		2
56	Фотографические виды анимации. Фотографика и фотография.	4		2		2
57	Художественные возможности. Технические приемы.	4		2		2
58	Раскадровка – как план изобразительного решения фильма	4		2		2
59	Чередование планов в раскадровке.	4		2		2
60	Количество кадров в раскадровке и их зависимость от длительности и сложности драматургического решения фильма.	4		2		2
61	Как организовать, соединить и перемежать планы.	4		2		2
62	Наиболее употребимые планы в кино. Их ритмическое распределение.	4		2		2
63	Выразительность актёрской игры персонажа в анимации.	4		2		2
64	Изобразительная культура анимационного фильма.	4		2		2
65	Создание ансамбля характеров.	4		2		2

66	Типы, собирательные характеры.	4		2			2
67	Гротеск, экспрессия, гипнотизм.	4		2			2
68	Компоновка в рисованном фильме как основа мизансцены.	4		2			2
69	Компоновочные поля, их значение для организации сценического пространства в кадре.	4		2			2
70	Сколько кадров (компоновок) нужно аниматору для разработки сцен.	4		2			2
71	Насколько важен точный рисунок персонажа в компоновке.	4		2			2
72	Работа над КУРСОВЫМ фильмом.	4		2			2
73	Как добиться оптимального результата в изображении героев фильма.	4		2			2
74	Как добиться от условного изображения предельной выразительности образа.	4		2			2
75	Влияние жанров изобразительного искусства на анимацию.	4		2			2
76	Деформация как средство выразительности персонажа в анимационном искусстве.	4		2			2
77	Человек и животные в условном кино.	4		2			2
78	Антропоморфизм в изображении животных.	4		2			2
79	Фантастические персонажи в анимации.	4		2			2
80	Возможности игрового существования неживых объектов в анимации.	4		2			2
81	Условность и её позитивная роль в анимационном кино.	4		2			2
82	Философия изобразительного решения основных персонажей фильма. Их связь с общим изобразительным решением.	4		2			2
83	Зависимость персонажа от среды и настроения среды.	4		2			2
84	Окончание работы над КУРСОВЫМ фильмом.	4		2			2
85	Компиляция и самостоятельность в разработке персонажа.	4		2			2
86	Допустимая цитатность изображения.	4		2			2
87	Связь изобразительного решения персонажа с видами изобразительного искусства.	4		2			2
88	Поиск темы и изобразительной стилистики для ДИПЛОМА.	4		2			2
89	Острота и корректность изобразительного решения персонажа.	4		2			2
90	Видовые особенности персонажей.	4		2			2
91	Можно ли считать анимацию новым видом изобразительного искусства.	4		2			2
92	Дипломный проект - первый самостоятельно сделанный фильм.	4		2			2
93	Разработка изобразительной идеи дипломного проекта.	4		2			2

94	Соответствие идеи и стилистики фильма.	4		2			2
95	Перспективы компьютерной графики.	4		2			2
96	Поиск изобразительной индивидуальности в дипломном проекте.	60		30			30
97	Использование компьютерной графики в дипломном проекте.	32		16			16
98	Поиск методов съёмки дипломного проекта.	32		16			16
99	Границы и возможности анимационного фильма.	4		2			2
	ЭКЗАМЕНЫ	144					
		720		254		68	254

2.2.3. Содержание дисциплины **1-й курс, 1 семестр.**

Тема 1. Особенности мастерства художника-постановщика анимационных фильмов.

Изобразительная трактовка режиссерского сценария в анимационном фильме.

Поиск средств, стилей и форм, адекватных смысловой нагрузке сценария.

Индивидуальный почерк художника. Пластический язык.

Практические занятия: приобретение профессиональных навыков и культуры рисунка. Знакомство с графическими техниками и материалами. Наброски, шаржи, карикатуры. Рисунки по воображению. Работа над раскадровками.

Цель занятий: развитие образного мышления, фантазии, приобретение навыков монтажного изложения сюжета, разработка характеров персонажей, их изобразительный образ, построение мизансцен, совершенствование рисунка по воображению, композиции, освоению условного анимационного пространства.

Индивидуальные занятия: работа над четырьмя раскадровками, изобразительным стилем, персонажами, изобразительной культурой анимационного рисунка. Выбор одной из раскадровок для создания АНИМАТИКА учебного фильма.

(до конца 1 семестра).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 2. Отличие анимационного фильма от игрового кино и их взаимосвязь. Отличие от игрового кино. Краткая форма. Преувеличенная смысловая нагрузка на образную систему. Просмотры. Задание для самостоятельной работы: поиск изобразительного решения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 3. Жанровое разнообразие анимационных фильмов.

Рисованная мультипликация — технология мультипликации, основанная на покадровой съёмке немного отличающихся двумерных рисунков. Изначально каждый кадр рисовался отдельно и полностью, что было очень трудоёмко и отнимало много времени даже у большого коллектива художников.

Ротоскопирование — анимационная техника, при которой мультфильм создаётся путём обрисовки кадр за кадром натурального фильма с реальными актёрами и декорациями.

Пластилиновая анимация — вид анимации, где фильм изготавливается путём покадровой съёмки пластилиновых объектов, с их модификацией в промежутках между снятыми кадрами.

Кукольная анимация — метод объёмной мультипликации. При создании используется сцена-макет и куклы-актёры. Сцена фотографируется покадрово, после каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения (например, изменяется поза куклы). При воспроизведении полученной последовательности кадров возникает иллюзия движения объектов.

Песочная анимация — в ней лёгкий порошок (обычно очищенный и просеянный песок, но также соль, кофе, или что-то подобное) тонкими слоями наносится на стекло и перемешивается, создавая движущуюся картину (обычно все действия выполняются руками, но в качестве приспособлений могут использоваться и кисточки). С помощью диапроектора или световой доски получающееся изображение можно передавать на экран.

Компьютерная анимация - кадры синтезируются (обсчитываются) специальными компьютерными программами. В последнее время значительную популярность и распространение получила распространяемая через Интернет Flash-анимация.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 4. Художник и режиссёр. Сотрудничество. Совмещение профессий.

Совместно с режиссером, художник-постановщик определяет визуальный стиль будущего произведения, осуществляет руководство и контроль на всех этапах производства картины. Художник-постановщик отвечает за изобразительное решение анимационного фильма, распределяет и направляет работу творческой группы. Режиссер для успешного воплощения своих замыслов на экране должен знать основы изобразительного искусства, владеть законами перспективы, композиции и цвета.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 5. Начало работы над визуальным выражением режиссерского замысла.

Изобразительный анализ жанра литературного произведения.

Активное творческое мышление зрительными образами и методы их воплощения.

Изучение материала, ассоциативное мышление, творческая переработка накопленных впечатлений. Заготовки, мысли, темы, наброски для будущего произведения.

Подтекст в изображении как контрапункт режиссерского сценария.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 6 Персонаж – часть общего изобразит. решения фильма.

Создание изобразительного внешнего образа персонажа. Характер и выразительные особенности. Таблицы персонажей для аниматика: разработка характерных поз, поворотов и ключевых характерных жестов персонажей. Окружение, поиск персонажа в соответствии с заданным сюжетом и характером. Индивидуальные черты характеров. Трансформация характера персонажа в развитии сюжета.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 7. Понятие о конструкции, массе, форме, характере и пропорциях. Ракурс и точка зрения.

Проверка пластических возможностей персонажей. Маски персонажей – мимика, артикуляция, выражение различных эмоций: смех, испуг, удивление, гнев и т.п.

Создание единого стилевого ансамбля задействованных героев (общая таблица в цвете и графике). Персонаж в авторском фильме. Персонаж и окружающая среда.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 8. Раскадровка – покадровая разработка режиссерского сценария в рисунках и в цвете.

Цели и задачи. Композиция кадра, внутрикадровое построение сцен, их подробная разработка. Художественное качество раскадровки.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 9. Выразительность композиционного решения кадра. Поиск стилистики для курсового фильма.

Общие, средние, крупные планы и детали как выразительные средства.

Внутрикадровый монтаж как совместная работа режиссера и художника.

Поиск решения вторых планов, их драматургическая нагрузка.

Ритмическое распределение планов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 10. Компоновка как продолжение работы над раскадровкой. АНИМАТИК для учебного фильма.

Компоновочные поля, их значение для организации сценического пространства в кадре. Компоновка как основа мизансцены. Начало работы над АНИМАТИКОМ для учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 11. Эскиз как зримое художественное восприятие будущего фильма, его образного строя и характера.

Эмоциональное воздействие цветовой драматургии в зависимости от поставленной задачи. Выбор техники исполнения и ее связь с художественно-изобразительным решением фильма (на бумаге, на целлулоиде, перекладка, компьютерная графика, живопись на стекле, лепка из пластилина, объемная кукла, плоская марионетка, теневые куклы и т.д.).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

1 курс, 2-й семестр

Тема 12. Особенности производства рисованных фильмов.

Пространство кадра. Композиция кадра. Связь с предыдущим и последующим кадром. Исключение лишних элементов для возможности мгновенного прочитывания. Задание для самостоятельной работы: Работа над аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 13. Перекладка в рисованном и компьютерном вариантах.

Приемы съемки. Задание для самостоятельной работы: изготовление перекладок. Конструкции. Работа над аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 14. Особенности производства кукольных фильмов.

Изготовление кукол и марионеток по эскизам и чертежам художника-постановщика (анфас, профиль, вид со спины). Кукольный персонаж в анимационном кино. Технический диапазон средств выразительности в кукольной анимации. Использование различных материалов для точного выражения замысла художника. Задание для самостоятельной работы: изготовление куклы. Работа над аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 15. АНИМАТИК – как план поступательного решения сюжета.

Продолжение работы над аниматиком для учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 16. Фотографические виды анимации.

Задание для самостоятельной работы: изготовление фотографических эскизов и фотокадров. Работа над аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 17. Процарапывание на плёнке. Работа с сыпучими

материалами

Задание для самостоятельной работы: изготовление эскизов и кадров по заданной теме. Работа над аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 18. Продолжение работы над АНИМАТИКОМ для учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 19. Анимация сцен для учебного фильма. Лэйауты.

Работа над компоновками и анимирование главных сцен для учебного фильма.

Работа над остальными сценами с применением лэйаутов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 20. Прорисовка и фазовка.

Работа художника-постановщика с аниматором, художником-прорисовщиком, фазовщиком. Важные процессы рисованного фильма. Прорисовка – окончательный рисунок персонажа на экране. Фазовка – промежутки между компоновками.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 21. Чередование планов в АНИМАТИКЕ.

Творческие предложения. Формирование зрительного образа. Количество планов в компоновках. Сколько компоновок нужно аниматору для разработки сцены и насколько важен точный рисунок персонажей на компоновке.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 22. Тотальное движение, выраженное в компоновках.

Объяснение приемов тотальной анимации. Просмотр фильма ПРЫЖКИ.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 23. Сохранение выразительности авторского рисунка персонажа в движении. Прорисовка основных сцен и сцен с крупными планами рукой художника-постановщика, как сохранение авторского рисунка в фильме.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 24. Раскраска фаз в компьютере.

Методы раскраски фаз на разных слоях, техническая обработка их на компьютере.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 25. Художественно.-технические особенности АНИМАТИКА для

учебного фильма.

Аниматик - грубая версия будущего фильма, выполненная любым способом, и используется при создании анимационных фильмов, рекламных роликов, и т.д. Если нужно снять качественный материал, вначале делается аниматик. Это экономит и время, и средства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

2 курс. 3-й семестр.

Тема 26. Последовательность в реализации изобразительного решения фильма. Технологическая цепочка создания анимационного фильма с точки зрения изображения. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 27. Киносценарий. Выявление оптимальных возможностей изобразительного решения.

Чтобы усовершенствовать авторский сценарий нужно разобраться со структурой истории, выделить композицию фильма и визуализировать литературный материал. Цель дать общее представление о структуре киносценария.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 28. Текст. Диалог. Пантомима. Музыка. Зависимость изобразител. решения от этих компонентов фильма.

Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: работа над изобразительным стилем для учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 29. Начало работы над АНИМАТИКОМ для курсового фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 30. С чего следует начинать изобразительное решение.

Творческие предложения. Формирование зрительного образа. Просмотр анимационных фильмов. Поиск изобразительного материала и творческая его переработка. *Упражнения* по овладению рисунком без натуры по памяти и представлению.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 31. Главное и второстепенное в фильме. Задание для самостоятельной работы: работа над эскизами персонажей и фонов для учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 32. Персонаж и среда. Как вписать героя в общее изобразительное решение. Персонаж - основная часть в анимационном фильме. Точность

выбора образа. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 33. Эскиз или набросок.

При работе с натуры, по памяти и представлению можно выполнять как быстрые наброски, так и более основательные рисунки – продолжительные зарисовки и эскизы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 34. Раскадровка – для АНИМАТИКА курсового фильма.

Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: продолжение работа над эскизами персонажей и раскадровкой для аниматика.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 35. Персонажи в разных ракурсах. Создание ансамбля персонажей.

Характеры персонажей должны быть заложены ещё в литературном сценарии.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 36. Эскизы фонов. Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: работа над раскадровкой.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 37. Компоновки.

Компоновочные поля, их значение для организации сценического пространства в кадре. Компоновка как основа мизансцены. Сколько компоновок нужно аниматору для разработки сцены и насколько важен точный рисунок персонажей на компоновке.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 38. Роль пейзажа, интерьера и вещей, возможности оживления

этих компонентов. Линейная и воздушная перспектива. Светотень как фактор выражения объемно-пространственных качеств натуры.

Классическая и условная перспектива. Драматургическое решение пространства.

Задание для самостоятельной работы: работа над аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 39. Работа с фоновой частью фильма. Интерьер и экстерьер в анимационных фильмах. Некоторые особенности: экстерьер = интерьеру. Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: съемка аниматика.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

2 курс. 4-й семестр.

Тема 40. Кадрфоны и панорамы. Особенности изготовления.

Организация замкнутого пространства интерьера с архитектурными и бытовыми деталями. Способы реализации новых изобразительных решений с применением современных технических возможностей.

Подчинение изобразительного стиля произведения конкретному замыслу и варианты изображения одной и той же темы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 41. Изготовление пластилиновых кукол. Специфические особенности.

Конструктивные особенности кукол. Рождение кукольного героя — от поиска образа до его материального воплощения в пластилине.

Задание для самостоятельной работы: изготовление пластилиновой куклы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 42. Работа с кинооператором.

При съемке ротоскопных мультфильмов, фильмов с перекладками и кукольных картин для работы привлекают кинооператора. Необходима и специальная кинотехника.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 43. Работа с мультипликатором.

Изготовление «компоновок» в рисованном фильме — творческая основа для работы художников-аниматоров. Работа аниматоров с куклами и перекладкой.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 44. Работа с прорисовщиками.

Художники-прорисовщики обрисовывают грубые карандашные рисунки тем характерным рисунком, который им задает художник-постановщик, чтобы создать изображения героев с чётко-выраженными линиями и границами. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 45. Съёмка под камерой.

После создания всех частей карда, наступает процесс съемки. Под камерой собирается каждый кадр мультфильма на специальном станке. Снимается на компьютер все, что находится под киноаппаратом. Эта операция продлевается для каждого кадра мультфильма и требует большого терпения и усидчивости.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 46. Разработка характеров анимационных героев.

Персонаж и окружающая среда. Взаимодействие или различие стилового решения.

Постоянный персонаж – герой сериалов. Персонаж в полнометражном фильме.

Персонажи в фильмах для детей и по детским рисункам.

Фантастические персонажи (божества, духи, монстры и т.п.)

Одушевление животных, характеры, разнообразные оттенки чувств.

Неодушевленные предметы (карандаши, проволока, спички, нитки и т.д.) – как персонажи анимационных фильмов и способы работы с ними.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 47. Цветоустановка.

Цвет в кино: что такое вирирование, грейдинг и монохром, чем занимается колорист.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 48. Продолжение работы над АНИМАТИКОМ для курсового фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 49. Графические эскизы к фильму.

Композиционное графическое построение фигуры человека в интерьере и экстерьере.

Графические техники и стили. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 50. Цветные эскизы к фильму.

Изложения сюжета с учетом анимационной стилистики будущего фильма, совершенствование чувства композиции, построения мизансцен, рисунка и цветных эскизов по воображению, разработка визуальных образов персонажей. Завершение работы над раскадровками. Работа над аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 51. Развитие кульминационных решений в эскизе.

Индивидуальные занятия: работа над раскадровками, изобразительным стилем, персонажами, изобразительной культурой анимационного рисунка в эскизах.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 52. Разработка эскизов персонажей в поворотах и ракурсах.

Пропорции человеческой фигуры. Ракурс и точка зрения. Задание для самостоятельной работы: разработка персонажей в ракурсах и поворотах для

учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 53. Проверка персонажей в статических положениях в сочетании с фонами.

Внутрикадровый монтаж – изготовление нескольких «компоновок» (разработка основных моментов положения персонажа в кадре). Персонаж на фоне.

Движение панорамы. Рисунки фонов для работы художника-фоновщика.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

3 курс, 5-семестр.

Тема 54. Совмещение различных техник анимации с игровым кино. «Эклер».

Спецэффекты, компьютерные технологии, совмещение анимационных персонажей с актерами художественного кино, виртуальные актеры и создание фантастических, нереальных миров и другие возможности компьютерной анимации и компьютерной графики. Техника ротоскопирования «Эклер».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 55. «Ожившая живопись». Особенности анимации. Технические приемы.

Это попытка соединить живопись и кинематографию. Продумывается раскадровка, делается акцент на самых главных съемочных этапах, и только затем эскиз переносится в масло. Художник наносит изображение медленно сохнущей масляной краской (иногда гуашь с глицерином) на стеклянную поверхность, каждый раз добавляя новые мазки прямо перед камерой. То есть, заранее подготовленных персонажей и декораций нет.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 56. Фотографические виды анимации. Фотографика и фотография.

Программа FotoMorph служит для создания анимации из фотографий. Вы можете создать анимационное изображение, применив к нему различные эффекты. При демонстрации будет происходить морфинг - одно изображение будет превращаться в другое.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 57. Художественные возможности. Технические приемы.

Знакомство с общими понятиями, историей, принципами и технологиями создания компьютерной анимации. Отображение последовательности рисунков или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное восприятие образов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 58. Раскадровка – как план изобразительного решения фильма

Раскадровка состоит из серии отобранных кадров, показывающих развитие сюжетной линии, и отражает как композицию и крупность кадров, так и взаимосвязь видеоряда с текстом.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 59. Чередование планов в раскадровке.

Кадры раскадровки — это последовательные рисунки, которые показывают действие и иллюстрируют развитие событий. Покадровый план дает наглядное представление о замысле режиссера и художника, он становится основой для дальнейшего создания фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 60. Количество кадров в раскадровке и их зависимость от длительности и

сложности драматургического решения фильма. Это количество зависит от ритмического построения картины и её протяженности во времени. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 61. Как организовать, соединить и перемежать планы.

Чтобы сделать раскадровку более реалистичной и видимой, кадры вводят в компьютер вместе с черновым вариантом звуковой дорожки, такая раскадровка называется аниматиком.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 62. Наиболее употребимые планы в кино. Их ритмическое распределение.

Общие, средние, крупные планы и деталь. Их чередование тесно связано с визуальной логикой изобразительного рассказа. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 63. Выразительность актёрской игры персонажа в анимации.

Аниматор — это актер с карандашом в руке. Если вы пытаетесь рассказать историю персонажа, то тогда вы будете действовать как актер. Актёрская игра — это правдоподобность, вызывающая интерес зрителей.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 64. Изобразительная культура анимационного фильма.

Современная анимация обрела новое эстетическое качество, став полноценным феноменом авторского и жанрового кинематографа, полем

творческих экспериментов.

Новые технологии являются органической частью стилистики анимационного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 65. Создание ансамбля характеров.

«Обкатка» персонажей и их взаимодействие между собой. Яркость и убедительность визуальных характеристик. Работа с деталями и разработка цветовых характеристик.

Рисунок персонажа и определенное качество актерской игры.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 66. Типы, собирательные характеры.

Характерные позы персонажей, построение персонажей, присущие определенным характерам. Анимационная пластика, мимика и эмоции в разработке каждого образа героя.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 67. Гротеск, экспрессия, гипнотизм.

Гротеск – художественная образность изобразительного решения фильма, строящего кадры посредством причудливого и контрастного сочетания разных форм и ситуаций. Экспрессия и гипнотизм – особая форма выразительности, присущая анимационному искусству. Моделирование подобных ситуаций и конструкций.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

3 курс, 6 семестр.

Тема 68. Компоновка в рисованном фильме как основа мизансцены.

Отображение анимации в виде набросков ключевых кадров, смысловая нагрузка компоновок и лэйаутов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 69. Компоновочные поля, их значение для организации сценического пространства в кадре.

Различные соотношения сторон кадра, их связь с композицией кадра.

Искусство анимационного пространства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 70. Сколько кадров (компоновок) нужно аниматору для разработки сцен.

Основные положения персонажей, которые разрабатывает художник-постановщик

для точного распределения их действий в кадре. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 71. Насколько важен точный рисунок персонажа в компоновке.
Сбалансированность персонажа и фона, соподчинение всех частей кадра, убедительность

действия персонажа в пространстве.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 72. Работа над КУРСОВЫМ фильмом.

Просмотр курсовых фильмов студентов, работа над ошибками.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 73. Как добиться оптимального результата в изображении героев фильма.

Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: работа над мультипликатом.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 74. Как добиться от условного изображения предельной выразительности образа. Условность в анимации и драматургия движения зависит от поставленной задачи, выбранной техники, изобразительного решения фильма и сложности композиционного построения кадра. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 75. Влияние жанров изобразительного искусства на анимацию.

Выбор жанра изобразительного искусства определяет все построение фильма, анимация обладает множеством направлений и техник, от которых зависит и специфика движения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 76. Деформация как средство выразительности персонажа в анимационном искусстве. Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: работа над фонами.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 77. Человек и животные в условном кино.

Антропоморфизм использовался в анимационном кино для олицетворения человеческих пороков и недостатков в образах животных.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 78. Антропоморфизм в изображении животных.

Причисление человеческих черт животным, растениям, неодушевленным предметам и природным явлениям в анимационных фильмах. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 79. Фантастические персонажи в анимации.

Жанр фантастики, сказочность и современность. Советские фантастические мультфильмы, их персонажи и сюжеты. Анимэ и фантастика, отличие от наших картин.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 80. Возможности игрового существования неживых объектов в анимации.

Одушевление неживых предметов в анимации. Просмотр фильмов «Федорино горе» и «Мойдодыр».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 81. Условность и её позитивная роль в анимационном кино.

Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: работа над изобразительными эффектами во время съемки курсового фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

4-й курс, 7 семестр

Тема 82. Философия изобразительного решения основных персонажей фильма. Их связь с общим изобразительным решением.

Разработка философии изобразительной стилистики одна из главнейших задач режиссерского сценария. Она придумывается сразу, еще до раскадровки. Такая стилистика повлечет за собой и определенный характер движения персонажей. Задание для самостоятельной работы: работа над мультипликатом (удержание персонажа в типаже).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 83. Зависимость персонажа от среды и настроения среды.

Поиск облика персонажей и любое внешнее проявление поведения диктуются определенным характером персонажей, его действиями, способом восприятия определенной среды и реакции на те, или иные события и перипетии сюжета.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 84. Окончание работы над КУРСОВЫМ фильмом.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 85. Компиляция и самостоятельность в разработке персонажа.

Требуется приложить немало усилий, чтобы изучить различный материал, переработать его, чтобы найти все необходимые компоненты присущие именно этому персонажу в конкретной образной стилистике фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 86. Допустимая цитатность изображения.

Раньше одинаковые лисы, волки, вороны и другие персонажи часто переходили из одного анимационного фильма в другой. Просмотр аналогичных анимационных фильмов.

Задание для самостоятельной работы: подгонка фонов к персонажам.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 87. Связь изобразительного решения персонажа с видами изобразительного искусства. По сути - это нахождение образа персонажа, его особенностей и характера через внешнее выражение его облика, зависящее от выбранного изобразительного решения. Задание для самостоятельной работы: создание среды при съемке фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 88. Поиск темы и изобразительной стилистики для ДИПЛОМА.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 89. Острота и корректность изобразительного решения персонажа.

Необходимо вскрыть внутреннюю сущность каждого из героев фильма, его характер.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 90. Видовые особенности персонажей. Задание для самостоятельной работы:

Продолжение работы над персонажами и раскадровкой для диплома..

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 91. Можно ли считать анимацию новым видом изобразительного искусства.

Анимация, это полноценное и оригинальное искусство, не имеющее аналогов в современном кинематографе и охватывающее все его сферы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

4 курс, 8 семестр

Тема 92. Дипломный проект - первый самостоятельно сделанный фильм.

Задание для самостоятельной работы: работа над изобразительным решением дипломного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 93. Разработка изобразительной идеи дипломного проекта.

Тема 94. Соответствие идеи и стилистики фильма.

Позиция анимационного искусства в современном художественном пространстве во многом предопределяет развитие экранных искусств в целом, становясь одним из наиболее прогрессивных. Задание для самостоятельной работы: поиск и подбор изобразительного материала.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 95. Перспективы компьютерной графики.

Влияние компьютерных технологий на современное анимационное искусство. Они являются современным средством выразительности, которые формируют новые эстетические идеалы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 96. Поиск изобразительной индивидуальности в дипломном проекте.

Задание для самостоятельной работы: поиск способа съемки дипломного фильма(рисованный, кукольный, перекладка, компьютерная графика)

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 97. Использование компьютерной графики в дипломном проекте.

Постараться применить новые компьютерные достижения современной анимации

в своем дипломном проекте. Задание для самостоятельной работы: работа над раскадровкой и создание аниматика для дипломного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 98. Поиск методов съёмки дипломного проекта .

Компьютерная анимация способна решать многочисленные задачи анимационного кино, она помогает создавать необычные по технике и визуальному решению фильмы, придавая фантазии художника реальное воплощение на экране.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 99. Границы и возможности анимационного фильма.

Они все время расширяются и охватывают все более широкие горизонты для своего творчества, где все ограничивается только фантазией автора. Анимация оказывает влияние на развитие других экранных искусств, представляет широкие возможности для эксперимента и идет в ногу с новейшими достижениями науки.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

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

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

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

Обучение по программе «Изобразительное решение анимационного фильма» предполагает ознакомление будущих специалистов разных кинематографических профессий с общими важнейшими проблемами художественного кино, с природой синтеза искусств в создании произведения кино.

В ходе освоения программы студенты приобретут знание и умение в области изобразительного решения анимационного фильма – поэтапно изучат всю творческо-технологическую цепочку:

- идейно-художественный замысел режиссерского сценария;
- выбор изобразительного решения;
- создание образов персонажей, цветных эскизов, раскадровки и рабочих компоновок;
- особенности технологий производства анимационного фильма.

Самостоятельная работа студента

1. Студенты читают рекомендованную литературу.
2. Просматривают рекомендованные книги в ИЗО кабинете.
3. Посещают музеи и выставки, театры.
4. Просматривают анимационные, игровые фильмы.
5. Участвуют в анимационных фестивалях в «Суздале», «Святая Анна», «Крок», «Лучезарный ангел» и др.

Практические занятия

В ходе учебного курса ведется работа над изобразительным решением трех анимационных фильмов: учебного, курсового и дипломного.

Для улучшения процесса обучения и более глубокого усвоения материала студентами, преподаватель должен применять активные и интерактивные, инновационные формы обучения на своих занятиях.

Важно выявить и развить у студентов лидерские качества, навыки работы в коллективе, умение анализировать сложные ситуации и быстро принимать в них верные решения. Правильно рассчитывать свои силы и время для успешной реализации своего кинопроекта в составе

разнообразного творческого коллектива. Разработать формы самоконтроля самостоятельной деятельности и верные критерии оценок своего труда, быстро устранять ошибки и многое другое.

Для каждого студента определяется технология его самостоятельной работы, объем и содержание учебного материала, подбираются необходимые средства для реализации кинопроектов. В процессе инновационного обучения педагог стремится выявить аспекты его творчества и самобытности, ориентировать учебу и труд студентов на достижение конкретного результата.

Во время интерактивных занятий преподаватель проводит групповые дискуссии, профессиональные тренинги, обсуждения и просмотры работ студентов и фильмов признанных мастеров, обучает поиску и подбору необходимого материала. Также с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов и лучшего усвоения материала педагог посещает совместно со студентами музеи, конференции, театры, кинопросмотры в Союзе Кинематографистов, мастер-классы известных киномастеров и других деятелей культуры, российские и международные фестивали и многое другое.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

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

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u> - выполнение творческих заданий: создание аниматика, анимационных сцен.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические

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

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

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

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

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

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

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Экзамен.

Список вопросов для подготовки к экзаменам:

1. Этапы создания анимационного фильма.
2. Режиссерский сценарий и его функции.
3. Драматургическое обоснование изобразительного решения анимационного фильма.
4. Формы современной анимации применительно к замыслу. Специфика выразительных средств и способы съемки.
5. Роль художника-постановщика и художника-аниматора в создании мультфильма.
6. Кукольная анимация. Ее особенности.

7. Компьютерная перекладка.
8. Тотальная анимация. Примеры.
9. Литературный источник и его воплощение в анимационном фильме.
10. Анимационный сериал.
11. Чем отличается комикс от раскадровки анимационного фильма?
12. О приемах художественной экономии.
13. Об условности и реализме в анимационных фильмах.
14. Особенности анимационного кинематографа в общем ряду видов искусств.
15. О структуре композиции анимационного фильма.

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

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

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Практическое задание
- Зачет, экзамен, защита диплома

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильмов, посещение художественных выставок, концертов, лекций, мастер-классов, научных конференций и семинаров всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит подробный, обстоятельный разбор произведения либо проведенного мероприятия (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать произведение, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения, вырабатывает навыки для будущей научной, исследовательской деятельности.

Обсуждение

В рамках лекционных занятий, семинаров, обсуждении итогов фестивалей и просмотров, консультаций по результатам выполнения теоретических, творческих и практических заданий студент участвует в обсуждении результатов собственной работы и работы сокурсников.

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи и впечатления по поводу просмотренного произведения, проведенного мероприятия, предложенного педагогом задания, результатов выполнения теоретического и практического задания. Обсуждение носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера в условиях обучения и кинопроизводства, формировании собственной авторской позиции и художественного вкуса.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания анимационного фильма, авторского решения в раскрытии темы, художественной позиции.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах художественной выразительности и кинематографического языка, об умении литературно, художественно и кинематографически раскрыть заданную либо самостоятельно выбранную тему, о монтажном и художественном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения заданий по анимационному производству и самостоятельной работе.

Основными видами творческих работ являются: литературные сценарии, литературные зарисовки, эссе, художественные работы, наброски, эскизы и т.д.

Экзамен

Проходит в форме показа, обсуждения, защиты подготовительного материала, этапов разработки и конечного результата по заранее выбранной либо предложенной теме, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной мастером.

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

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

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

Критерии оценки на экзамене

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.
Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности. Высокий уровень мастерства режиссуры	Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи или заимствованная идея.	Отсутствие творческой работы.
Качество творческой работы (фильма), соответствие требованиям к выполнению работы.	Качество творческой работы (фильма), соответствие требованиям к выполнению работы, но есть замечания.	Качество творческой работы (фильма), несоответствие требованиям к выполнению работы .	
Грамотное использование новейших технических средств экранной выразительности.	Использование технических средств экранной выразительности, но есть недоработки.		
Высокое качество технического выполнения творческой работы.	Приемлемое качество технического выполнения творческой работы.	Низкое качество технического выполнения творческой работы.	
Активность обучающегося на занятиях	Активность обучающегося на занятиях	Пропуски занятий по неуважительной причине.	Пропуски занятий по неуважительной причине.
Грамотные и аргументированные ответы на все вопросы экзаменатора.	Ответы на все вопросы экзаменатора, но есть замечания.	Ответы на вопросы экзаменатора, но есть замечания.	

3.3. Самостоятельная работа студентов

В рамках самостоятельной работы студенты выполняют практические задания по пройденным темам.

Кроме того студенты:

- читают рекомендованную литературу;

- выполняют практические упражнения по пройденным темам;
- просматривают рекомендованные книги в ИЗО кабинете;
- посещают музеи и выставки, театры;
- просматривают анимационные, игровые фильмы, предложенные преподавателем;
- участвуют в анимационных фестивалях в «Суздале», «Святая Анна», «Крок», «Лучезарный ангел» и др.

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

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

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

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

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

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

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

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

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

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.

8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
13. **Станиславский К.С.** Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
14. **Эйзенштейн С.М.** Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.
15. **Эйзенштейн С.М.** Монтаж / С.М. Эйзенштейн. - М.: ВГИК, 1998. - 193 с.
16. **Эйзенштейн С.М.** Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

Список фильмов, рекомендуемых для самостоятельного просмотра студентами.

реж. А.Петров	«Моя любовь»
	«Корова»
	«Старик и море»
	«Русалка»
реж. Н.Дабижа	«Севильский цирюльник»
	«О рыбаке и рыбке»
	«Авраам»
	«История любви одной лягушки»
	«Ваня и крокодил»
	«Дерево с золотыми яблоками»
реж. Ф.Хитрук	«Человек в рамке»
	«Топтыжка»
	«История одного преступления»
	«Каникулы Бонифация»

	«Фильм, фильм, фильм»
	«Вини Пух»
	«Икар и мудрецы»
	«Остров»
реж. И.Гаранина	«Лев и бык»
	«Балаган»
	«Бедная Лиза»
реж. А.Зябликова	«Журавлиные перья»
	«Укрощение строптивой»
	«Карманник»
	«Кролик с капустного огорода»
	«Меню»
реж. Р.Серве	«Гарпия»
реж. Э.Назаров	«Жил был пес»
	«Путешествие муравья»
реж. Ю. Норштейн	«Сказка сказок»
	«Цапля и журавль»
	«Ёжик в тумане»
	«Лиса и заяц»
Реж. Р. Качанов	«Варежка»
	«Чебурашка» (сериал)
	«Тайна третьей планеты»
Реж. А. Хржановский	«Жил был Казявин»
	«Стеклянная гармоника»
	«Королевский бутерброд»
	«Лев с седой бородой»
	«Долгое путешествие»
	«Полтора кота»
Реж. С. Соколов	«Рыбья упряжка»
	«Чёрно – белое кино»
	«Догада»
	«Чудотворец»
	«Гофмониада»
Реж. Угаров	«Халиф и аист»
	«Наваждение Родамуса Кверка»
	«Волшебная флейта»
Реж. А. Татарский	«Обратная сторона Луны»
	«Падал прошлогодний снег»
	«Пластилиновая ворона»
Реж. Носырев	«Архангельские новеллы»
	«Волшебное кольцо»
Реж. В. Курчевский	«Легенда о Григе»
	«Пер Гюнт»
	«Мастер из Кламси»

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

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

б) информационно-справочные системы

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для занятий по дисциплине «Изобразительное решение анимационного фильма» необходимы:

1. Аудитория
2. Столы
3. Световые приборы
4. Стулья
5. Краски, бумага, карандаши, уголь и т.д.
6. Компьютеры для каждого студента
7. Планшеты
8. Просмотровый зал или ДВД – проигрыватель с дистанционным управлением.
9. Фильмотека.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
---	--------------------------	--------

1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Tb	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	
	- Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	
	- Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8
	41012400000086	
	41012400000087	
	41012400000088	
	41012400000089	
	41012400000090	
	41012400000091	
	41012400000092	
	41012400000093	
	- Монитор BENQ BL2420/T	8
	- Клавиатура Genius KB-220E	8
	- Манипулятор мышь HP Optical	8
	- Наушники Sennheiser HD215	7
	- HDMI Switcher VS-161H	1
	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	
	- Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров	
	- Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8	

2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	
-Fluo Lyte 110 Dmx	24
-Fluo Lyte 330 Dmx	3
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэдрик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	6
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	3
-GRIP HEAD - D200B	6
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	1
-Затемнение окон	
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	2
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	15

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к занятиям следует использовать литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных заданий и ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки

55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2022

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «История религий» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____/ Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2022

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины (модуля).....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
6. Лабораторный практикум	12
7. Семинары	13
8. Самостоятельная работа студента.....	13
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	16
9.1. Основная литература	17
9.2. Дополнительная литература	17
9.3. Источники	23
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	24
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о психологической, философской, исторической природе религии, ее влиянии на формирование языка культуры, ее общих и специфических чертах в рамках локальных цивилизаций с древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся представление о методологических основах понимания религии, принципах и логике ее развития;
- познакомить с классификацией религий общим и частным присутствующим в каждой из них;
- показать историю религий как исторический процесс, находящийся в контексте социальной, политической и этнической истории;
- показать историю религий в процессе отношений с искусством, наукой философией и наукой;
- показать действие принципов и законов религии на примерах всех основных религий от Востока до Запада;
- показать влияние религии на судьбу русской цивилизации;
- дать необходимые знания для противодействия тоталитарным псевдорелигиозным экстремистским организациям;
- показать значение религии в современной политической и этнической ситуации;
- показать значение религии в современной культуре, прежде всего в кино.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.05. «История религий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. Объем дисциплины - 3 зач. ед., что составляет 108 академ. часов или 81 астр. час. Дисциплина «История религий» базируется на изученных ранее дисциплинах: истории, культурологии, философии.

История религий как один из важнейших психологических, философских элементов языка культуры занимает одно из основных мест среди гуманитарных предметов, формирующих кругозор обучающихся ВГИКа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Обучение должно способствовать получению следующей универсальной компетенции:

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	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владеет:</i> УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. (54 астр.) час.			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		7	8	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	64	34	30	

Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	44	2	42	
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов				
Форма промежуточной аттестации			Зачет	
Всего часов	108			

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	Семинарские занятия	Ин д.	
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории.		2			2
Тема 2. Природа религии. Её основные признаки. Классификация.		2			2
Раздел 1. Первобытные религии и религии Востока.					
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой.		2			2
Тема 4. Религия Востока. Специфика восточных религий. Религии Китая, Индии, Японии.		4			2
Тема 5. Буддизм.		4			2
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».					
Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения.		2			4
Тема 7. Религии Древнего Востока.		4			2
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий.		2			2
Тема 9. Иудаизм.		4			2
Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения.		4			2
Тема 11. Христианство-мировая религия		4			2

Тема 12. Католицизм		6		4
Тема 13. Протестантизм		4		2
Тема 14. Православие		6		4
Тема 15. Русская православная Церковь		4		2
Тема 16. Старообрядчество.		2		2
Тема 17. Ислам.		4		4
Тема 18. Современные религиозные движения.		4		2
ВСЕГО	108	64		44

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История религий» является то, что компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-5	Тема № 1. Значение религии в мировой культуре и истории.	Различные взгляды на религию в контексте общественно-цивилизированного развития. История религии как наука. Религия и атеизм. Религия как часть мировой культуры. Религия и национальная традиция. Религия и политика. Религия и философия. Религия и психология. Религия и кино. Религия и искусство. Перспективы религии в контексте социально-культурного развития.
УК-5	Тема № 2. Природа религии.	Особенности религиозного мировосприятия. Религия и культурно-психологические проблемы человека. Смысл бытия, жизнь и смерть. Особенности первоначала в мифосистемах мира. Вера и «чудо» в религиозном осознании. Религия и миф. Универсальные архетипы в мифосистемах мира. Общие принципы в религиях мира. Религия как теория и практика. Смысл термина «религия». Варианты классификаций религий.
Раздел 1-й. Первобытные религии и религии Востока.		
УК-5	Тема № 3. Первобытная религия.	Особенности первобытной религии, её представление о мире и природе. Первобытный ритуал и жертвоприношение. Шаманизм. Специфика родо-племенных верований, их взгляд на человека. Первобытная магия. Эволюция первобытных верований. Верования охотников. Религия земледельцев. Тотемизм, анимизм, фетишизм, табуизм. Верования и ритуалы австралийцев, африканцев, народов Америки, полинезийцев. Следы первобытной религии в современной культуре, суеверия.
УК-5	Тема № 4. Религии	Специфика восточных цивилизаций. Проблема понимания Западом Востока. Отношение к миру, «первоначалу»,

	Востока. Специфика восточных религий. Религия Китая, Японии, Индии.	человеку», ритуальной практике, учителю, природе, государству на Востоке. Особенности становления китайской цивилизации. Китайская «картина мира». Исторический фон возникновения китайских религий. Китайские учения и народные религии. «Сан сие». Китайская мифология. Возникновение конфуцианства, исторический контекст конфуцианства, его эволюция. 1. Личность Конфуция и его учение. Культ предков как символ социального порядка. Учение о «сяо» - сыновней почтительности. Отношение к истории, образ благородной древности. Социальный идеал Конфуция. Конфуцианская мораль и государство. Дзунь цзы и Сяо жень. Конфуцианская литература. Конфуцианство и национальная культура Китая. Отношение конфуцианства и других учений. Неоконфуцианство. Влияние конфуцианства на культурные традиции народов Востока. Конфуцианство и современность. 2. Даосизм. Возникновение даосизма. Личность Лао-цзы – легенда или реальность. Космос и человек в даосизме. Дао дэ дзин. Теория и практика достижения бессмертия в даосизме. Учение о дао, даосистская астрология, магия, алхимия, дыхательная гимнастика. Даосистский пантеон. Отношения даосизма с конфуцианством и буддизмом, особенности их взаимовлияния. Даосизм и государство. Даосизм и политика. Даосизм в современном мире. 3. Синкретические религии Китая. 4. Синтоизм. Место синтоизма в Японской традиции, его отношение с буддизмом. Культ Аматерасу – семейно-родовой культ предков. Культ императора. Этика синтоизма. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии. 5. Очерк истории индийской цивилизации, ее отношения с другими цивилизациями. Индийская мифология. Индуизм. Его происхождение и основные особенности. Индуистский взгляд на человека. Цели индуизма. Этапы развития индуизма. Индуистский пантеон и культ, индуистская теория и практика. Сансара. Дхарма. Карма. Атман и Брахман. Индийские философские школы. Теистические и нетеистические направления в школах индуизма. Литература индуизма. Основные направления индуизма: шиваизм, вишнуизм, шактизм, бхактизм. Ритуалы в индуизме. Йога. Индуизм и другие религии. Индуизм в современной Индии. Влияние индуизма на мировую культуру. 6. Джайнизм. Исторический фон возникновения джайнизма, его место среди других религий Индии. Учение и практика джайнизма. 7. Сикхизм. Исторический фон возникновения сикхизма. Особенности учения сикхизма; его значение в культуре и истории Индии. Сикхизм в современной Индии.
УК-5	Тема № 5. Буддизм как	Исторический контекст возникновения буддизма. Причины возникновения буддизма. Индийские неортодоксальные

	мировая религия.	учения и буддизм. Отношения буддизма и индуизма. Эволюция образа Будды в буддистской традиции. Буддизм – мировая нетеистическая религия? Особенности буддистского учения о мире и человеке. Цели буддизма. Буддистская теория и практика. Четыре благородные истины. Философские школы буддизма. Основные направления буддизма: Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Особенности национального восприятия буддизма в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии и Южной Азии. Буддизм и другие религии. Буддизм на Западе. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».		
УК-5	Тема № 6. Зороастризм. Зороастризм – дуализм, реформированный политеизм или монотеизм?	Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения, отличие пророка от «учителя» и мудреца. Сущность пророчества как процесса преодоления пространственно-временной и субъектно-объектной дихотомии. Исторический фон возникновения зороастризма. Иранская мифология. Личность Заратустры. Смысл бытия в зороастризме. Цели Зороастризма. Священная литература. Ритуалы и обряды. Зороастризм и другие религии мира. 1. Зерванизм. Его особенности и отличия от других течений. 2. Маздакизм. 3. Синкретические дуалистические течения: а) манихейство б) йезидизм в) дуализм в различных европейских и ближневосточных сектах, ересь и течениях.
УК-5	Тема № 7. Религии Древнего Востока.	Древние религии Ближнего Востока, их связи с земледелием и государством. Мифология и религия Древнего Египта, египетское учение о жизни и смерти. Реформа Эхнатона. Религии Древнего Шумера, Аккада, Угарита, Вавилона, Финикии, Хеттского царства, Ассирии. Значение древневосточной религиозной традиции в мировой культуре.
УК-5	Тема № 8. Авраамические религии.	Мифологическая преемственность авраамических религий, её связь с культурными традициями Древнего Востока. Исторический очерк начала авраамических религий. Очерк истории Израиля и Иудеи. Возникновение монотеизма. Специфика представлений о Боге в авраамических религиях. Смысл отношений между Богом и Человеком, смысл первородного греха, смысл истории в авраамической традиции. Библия и её структура. Исторические события в Библии. Пятикнижие Моисея. Заповеди. Екклесиаст. Книга Иова. Библейские пророки. Ожидание прихода Мессии. Апокрифы и Библия. Отношение к библейским героям в различных авраамических религиях. Различные течения в Иудее на рубеже эр. Отношения иудеев с эллинистическим миром и римской империей. Значение Библии в мировой культуре. Библейские сюжеты в кино.
УК-5	Тема № 9.	Особенности иудаизма, его становление и эволюция. Мессианизм эсхатология и ритуал. Различные школы

	Иудаизм.	иудаизма. Талмуд и его мудрецы. Иудаизм после разрушения храма. Диаспора. Иудаизм на Востоке. Иудаизм в средневековой Европе. Обряды, запреты, праздники. Течения в Иудаизме. Каббала. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре. Самаритяне, караимы, сабатиниане и т.д. Иудаизм и другие религии.
УК-5	Тема № 10. Зарождение христианства.	Исторический фон возникновения христианства. Религиозная ситуация в Иудее на рубеже тысячелетия. Течения и идеи. Основные источники по раннему христианству. Исторический очерк начала христианства. Личность Иисуса Христа в контексте религиозно-исторического мировоззрения. Смысл Нового Завета. Смысл страдания и воскресения Христа. Смысл существования мира. Цель истории. Евангельские сюжеты в мировой культуре. Чудо в Евангелиях. Христианская эсхатология. Новая христианская мораль. Отношения христианства и иудаизма. Иудеохристианство. Разделение иудаизма и христианства. Деятельность апостолов. Личность апостола Павла. Апостольский собор.
УК-5	Тема № 11. Христианство как мировая религия.	Особенности греко-римской религии и ее эволюция. Человек в философско-религиозном космосе античности. Античная религия и философия. Орфики, пифагорейцы и т.д. Античная религия и религии Востока. Причины распространения христианства в неиудейской среде. Античный мир на рубеже эпох. Культурно – религиозная ситуация в империи в начале нашей эры. Востребованность новых религиозных идей. Соперники христианства. Причины интереса к христианству. Начало христианской Церкви. Преодоление языческого мышления в становлении христианского мировоззрения. Борьба с ересями. Гностики, докеты, монтанисты и т.д. Оформление текстов Нового завета. Становление христианского богословия и борьба за «Символ Веры». Учение о Троице и борьба за него. Монархиане. Ариане. Учение о природе Христа и борьба за него. Монофизиты. Монофилиты. Несториане. «Отцы Церкви». Вселенские соборы. Формирование структуры Церкви. Христианские таинства и обряды. Праздники. Отношения государства и Церкви. Период гонений на христиан. Христианские святые. Начало монашества. Личность императора Константина и начало христианизации римской империи. Церковь и государство. Христианское искусство.
УК-5	Тема № 12. Католицизм.	Культурно-исторический фон возникновения католицизма. Начало «Средних веков». Западная церковь после падения римской империи. Отношения с Византией. Отношения с варварскими королевствами. Принятие ортодоксального христианства франками. Воссоздание Запада в империи Карла Великого. Рождение «Христианского мира» как пространства подчиненного папству. Формирование теократической тенденции на Западе. «Константинов дар». Лжеисидоровы декреталии. Образование папского

		государства в 756 году. Папство и соборность. Борьба папства и императорской власти. Григорий VII. Ключийская реформа. Складывание основных форматов католического учения (филиокве, чистилище, непогрешимое зачатие Марии, непогрешимость папы и т.д.). Западное монашество и церковь. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным; культурно-исторические корни этих различий. Организация и структура католической церкви. Крестовые походы. Папство в XIII-XV веках. Авиньонское пленение. Великий раскол. Критика папства с позиции средневековых ересей. Инквизиция. «Молот ведьм» и борьба с «ведьмами». Эволюция образа дьявола на Западе и борьба с ним. Отношение католицизма к науке, и философии в средние века. Кризис католицизма в XV-XVI веках. Контрреформация. Орден Иезуитов, и попытки распространить католицизм в период Великих географических открытий. Униатские церкви. Католицизм в современном мире. Влияние католицизма на искусство.
УК-5	Тема № 13. Протестантизм.	Культурно-исторические корни протестантизма. Критика католицизма в допротестантский период. Городской скептицизм и антикатолические ереси. Патарии, спиритуалы, альбигойцы и т.д. Столкновения нарождающихся национальных государств и папства в Англии, Франции, Гуситское движение. «Рождение человека Нового времени». Эпоха реформации в Западной Европе. Требование возврата к евангельской чистоте. Доктрина личного спасения как единственное условие спасения. Мартин Лютер. Его отношение к Церкви, к Священному Писанию, и священному преданию. Аугсбургское исповедание. Лютеранский культ. Другие ветви протестантизма: кальвинизм, англиканство и т.д. Борьба между католиками и протестантами. Протестантизм и капитализм. Человек в протестантизме и его отношения с Богом. Значение протестантизма в мировой культуре. Значение протестантского мировоззрения в становлении американского национального сознания. Протестантизм и политика. Протестантские секты: методисты, пятидесятники, меннониты и т.д. Протестантизм в современном мире.
УК-5	Тема № 14. Православие.	Культурно-исторический фон формирования православия. Особенности отношений Церкви и государства в Восточной Римской (Византийской) империи. Формирование вероучения православия. Преодоление богословских споров, иконоборчества и т.д. Отношения и разрыв с западной церковью. Структура Православной церкви. Православные праздники обряды и традиции. Православная соборность. Распространение православного Вероучения за пределы Византии. Отношения православия и новых Православных государств. Православие под властью неправославных государств. Формирование поместных церквей. Особенности православной религиозной психологии и философии в сравнении с западными. Пасха и Рождество в католической и православной традициях. Православное

		монашество и представление о святости. Исихазм. Споры Варлаама Калабрийского и Григория Паламы. Западный Ренессанс и Восточное «Возрождение». Краткий очерк истории поместных православных церквей. Православие и другие религии. Православие в современном мире.
УК-5	Тема №15. Русская православная церковь.	Религиозная ситуация на Руси в IX-X вв. Особенности славянского язычества. Причины принятия христианства князем Владимиром. Влияние христианства на русскую культуру. Иконопись. Митрополит Илларион. Начало русского монашества. Первые святые на Руси. Русская церковь в XIII-XIV вв. Русская церковь и монголы. Митрополит Алексей, святой Сергей Радонежский, Стефан Пермский. Разделение митрополии на московскую и литовскую. Образование автокефальной русской церкви. Борьба с ересями в XIV-XVI вв. Иосифляне и нестяжатели. Юродивые на Руси. Церковь и государство в XV-XVI вв. Стоглавый собор. Русское религиозное искусство в XIV-XVI вв. Очерк истории Западной русской церкви. Борьба с унией на Украине и в Белоруссии. Русская церковь в XVII - XVIII вв. Учреждение Патриаршества в Москве. Православная церковь и образование. Русская церковь и государство в XVII-XIX вв. Синодальный период. Православные миссионеры. Русская православная церковь в советский период. Очерк истории Зарубежной русской церкви. Русская православная церковь в постсоветский период.
УК-5	Тема № 16. Старообрядчество.	Культурно-исторические корни старообрядчества. Церковная реформа Никона. Религиозное движение против реформы за сохранение старых обрядов. Виднейшие деятели раскола. Старообрядческая эсхатология. Отношение к государству. Раскол и социальные движения XVII-XVIII вв. Отношение к богатству. Значение старообрядчества в развитии промышленности в России. Основные направления старообрядчества: современное состояние старообрядчества.
УК-5	Тема № 17 Ислам.	Исторический фон возникновения ислама. Личность Мухаммеда. Особенности исламского вероучения. Структура Корана. Ислам и смысл бытия человека. Ислам и семья. Ислам и его отношение к другим религиям.. Течения в исламе. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. Толки в исламе. Открытый и скрытый Ислам. Модернизм и фундаментализм в исламе. Ваххабизм. Ислам и государство в Новое время. Ислам и социальные проблемы. Ислам и искусство. Исламский терроризм. Ислам и проблемы современной политики. Ислам в кино.
УК-5	Тема № 18. Современные религиозные течения и секты.	Общее в современных синкретических, модернистских и неорелигиозных движениях: 1. Экуменическо-синкретические движения. 2. Псевдовосточные движения. 3. Неоязыческие движения. 4. Эсхатологические движения. 5. Коммерческо-экономические движения и секты. 6. Перспективы неорелигиозных движений.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.
19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.

25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.

56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.

- 87.Секты в России.
- 88.Ислам.
- 89.Ислам и политика.
- 90.Современные религиозные течения.
- 91.Религия и музыка.
- 92.Религиозная эклектика.
- 93.Религия в современном мире.
- 94.Неоязыческое движение.
- 95.Современные секты.
- 96.Религия и коммерция.
- 97.Смысл истории в христианстве.
- 98.Теодицея в христианстве.
- 99.«Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

Возможны и другие темы, предлагаемые самими обучающимися после предварительного обсуждения.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий. Кроме того, обучающийся должен продемонстрировать способность правильно и рассудительно отвечать на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс», «Лань» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Пивоваров Д.В. Философия религии. Онтология религии. М.: Юрайт, 2018. <https://biblio-online.ru/viewer/78C0ABEF-B1F6-4614-87DE-D7EE6ECDE69C/filosofiya-religii-ontologiya-religii-v-2-ch-chast-2#page/2>
2. Пивоваров Д.В. Философия религии. Праксеология религии. М.: Юрайт, 2018 <https://biblio-online.ru/book/E8539E73-7F6A-400B-9FB4-FBE73876033A/filosofiya-religii-prakseologiya-religii>
3. Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита – М., 2015.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – СПб., 2013
5. Лазарев В.В. Идея целостности в русской религиозной философии – М., 2012.

9.2. Дополнительная литература

а) религия Древнего мира

1. Авеста. Избранные гимны из Видевдата. М., 1993.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 2004.
3. Дюмизель Ж. Верховные боги индоевропейцев.
4. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.
5. Крюкова В.Ю. Зороастризм. СПб., 2005.
6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
7. Леви-Строс К. Первобытное мышление.
8. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии.
9. Мифы древнего Рима: от Эллады к Риму. - Саратов, 1995.
10. Мифы народов мира. В 2-х томах. М., 1987
11. Немировский А. И. Мифы и легенды древнего Востока. - М., 1994.
12. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1998.
13. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 2003.
14. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1995.
15. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
16. Элиаде Мирча. Трактат по истории религий. В 2-х тт. СПб., 2002.
17. Юнг К. Архетип и символ. - М., 1990.

б) религия Китая, Японии и Индии

1. Альбедиль М.Ф. Индуизм. СПб., 2000.
2. Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1992.
3. Васильев В.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
4. Васильев В.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
5. Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. М., 1992.
6. Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1. М., 1990.
7. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
8. Завадская Е.В. Культура Востока в современном Западном мире. М., 1977.
9. Игнатович А. И. Буддизм в Японии. Очерки ранней истории. М., 1988.
10. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., 1996.
11. Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша. (пер. с немецкого яз.). М. Наука, 1986.
12. Качанов Е.И., Савицкая Л.С. Люди и боги страны снегов. СПб., 2006.
13. Китайская классическая «Книга Перемен». (пер. Шуцкого Ю.К.). М., 1960.
14. Конфуций. Луньюй. Пекин, 1957.
15. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983.
16. Кочетов А.Н. Буддизм. М., 1983.
17. Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973.
18. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. СПб., 2003.
19. Лао-цзы: Дао де цзын. /Пер. Ян-Хун-Шун.
20. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994.
21. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992.
22. Мартынов А.С. Конфуцианство. СПб., 2006.
23. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. (Проблема синкретизма). М., 1987.
24. Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. - СПб., 1905.
25. Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай. М., 1994.
26. Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2004.
27. Накорчевский А.А. Японский буддизм. СПб., 2004.
28. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1991.
29. Розенберг О.О. Труды по буддизму. - М., 1991.

30. Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.
31. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 2004.
32. Торчинов Е.Н. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2005.
33. Торчинов Е.Н. Философия Буддизма Махаяны. СПб., 2002.
34. Упанишады. М., 1991.
35. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.
36. Ян-Хин-Шун. Из истории китайской философии. М., 1956.

в) христианство

1. Апокрифы древних христиан. (исследования, тексты, комментарии). Авторы переводов Свеницкая И.С. и Трофимова М.К. М., 1990.
2. Библейская энциклопедия. М., 1990.
3. Большой путеводитель по Библии: Словарь. (пер. с нем.). М., 1994.
4. Донини А. У истоков христианства. (пер. с итал.). М., 1980.
5. Евангелия и древнерусская литература. М., 1992.
6. Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – М., 1997.
7. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990.
8. Ренан Э. Антихрист. (пер. с фр.). – М., 1991.
9. Ренан Э. Апостол Павел. (пер. с фр.). – М., 1991.
10. Ренан Э. Апостолы. (пер. с фр.). – М., 1991.
11. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства. (пер. с фр.) – М., 1991.
12. Ренан Э. Жизнь Иисуса.
13. Свеницкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.
14. Тальберг Н. История Христианской церкви. М., 1991.

г) философско-религиозная литература

1. Августин Аврелий. «Исповедь». – М.: Республика, 1992.
2. Афанасий Великий Творения. Ч. I – IV. – М., 1993.
3. Лосский В.Н. Очерки мистического богословия Восточной церкви.// «Мистическое богословие», - Киев, 1991.
4. Св. Ефрем Сирин. Творения в 2-х томах. – М., 1994.

5. Св. Иоанн Златоуст Творения в 12-ти томах. - М., 1994.
6. Соловьев В.С. Чтение о богочеловеке. Философская публицистика, оправдание добра и др. произв. Сочинения в 2 тт., - М., 1989.
7. Трубецкой С.Н. Сочинения. – М., 1994.
8. Трубецкой С.Н. Религии Индии и христианство. «Литературная учеба», ноябрь – декабрь. 1991, кн. 6.
9. Трубецкой С.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1993.
10. Трубецкой С.Н. О христианском отношении к современным событиям. (статьи, письма).// «Новый мир», 1990, №7.
11. Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. С-П., 1993.
12. Фроловский Г.В. Восточные отцы IV века. – М., 1992.
13. Фроловский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. – М., 1992.

д) православие

1. «Жития Святых». Иллюстрированное издание в 12-ти томах. – М., 1991-94.
2. Бессонов Б.Н. Православие в наши дни. (анализ всех автокефальных церквей). – М., 1990.
3. Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.
4. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991.
5. Булгаков С. Икона и иконопочитание: Догматический очерк. – М, 1996.
6. Булгаков С.В. Православие. Ереси. Секты. Западные вероисповедания. Соборы. (Из «настойной книги для священно-церковно-служителей»). – М., 1999.
7. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М., 1991.
8. Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозрения. – М., 1993.
9. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
10. Голубинский Ф.А. История русской церкви в 4-х книгах. – М., 1994.
11. Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. – Клин, 1994.
12. Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (о Рерихах и Православии). – М., 1997. тт. I и II.

- 13.Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. Москва – Клин, 1995.
- 14.Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. – М.,1997.
- 15.Житие Сергия Радонежского. – М., 1991.
- 16.Иванов В. Православный мир и масонство. – М., 1993.
- 17.Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологический аспект)//«Вопросы философии» 1993, №4.
- 18.Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия. (сборник статей). Христианская литература. – М., 1990.
- 19.Иеромонах Серафим Роуз. Душа после смерти. – М., 1991.
- 20.Как была крещена Русь. – М., 1988.
- 21.Канонические евангелия. (пер. с греч.). М., 1992.
- 22.Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992
- 23.Никольский М.К. История русской церкви. – М., 1990.
- 24.О. Серафим Роуз. Православие и религии будущего. – М., 1991.
- 25.Полный православный энциклопедический словарь в двух томах. М., 1992
- 26.Православие. Словарь. – М., 1988.
- 27.Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. Сергиев Посад, 1992.
- 28.Степанов К.П. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1992.
- 29.Субботин Ю.К. Православные таинства. – М.,1990.
- 30.Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.,1990.
- 31.Флоровский Георгий. Пути русского богословия. – Киев, 1991.
- 32.Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1994.
- 33.Успенский Л., Лосский В. Смысл иконы. – М., 1994.
- 34.Шмеман. А. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому богословию. – М., 1993.

д) католицизм

1. Аверинцев С.С. Жан Маритен, неотомизм, католическая теология искусства//Вопросы литературы, 1968, №10.

2. Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата. - Милан, 1992. (Пер. с фр.).
3. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. – М., 1985.
4. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1985.
5. Вдовина И.С., Губерман Б.Я., Деменченко Э.Б. Католическая философия и современный мир. – М., 1992.
6. Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. (Пер. с итал.) – Милан, 1990.
7. Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1985.
8. Григулевич И.Р. Папство: век XX. – М., 1978.
9. Католицизм. Словарь. – М., 1991.
10. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989.
11. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. (Курс лекций прочитанный студентам Московской Духовной Академии). – М., 1994.
12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. (Пер. с фр.). – М., 1965.

е) протестантизм

1. Чанышев А.Н. Протестантизм. – М.: Наука, 1969.
2. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1971.
3. Даниленко С.Т. Униаты. – М., 1972.
4. Добренков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США. – М., 1980.
5. Исаев С.А. Теология смерти. Протестантский модернизм. – М., 1991.
6. Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. – М., 1973.
7. Крянев Ю.В. Христианский экуменизм. – М., 1980.
8. Протестантизм, Словарь. – М., 1991.

ж) ислам

1. Бартольд В.В. Ислам. Общий очерк. Петроград, 1918.
2. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). Очерк истории. – М., 1968. (Пер. с англ.).
3. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1991.

4. Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994.
5. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983.
6. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. – М.: Лотос, 1994.
7. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.
8. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986.
9. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М., 1963.
10. Коран. Перевод смыслов. – М., 1991.
11. Массе А. Ислам. Очерки истории (пер. с фр.). – М., 1984.
12. Остроумов Н.П. Исламоведение. Коран. - Ташкент, 1912.
13. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
14. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991.
15. Родионов М.А. Ислам классический. - СПб., 2004.
16. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.
17. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. – М., 1976. (Пер. с англ.).
- з) околорелигиозные учения, нетрадиционные религии
18. Андреев Д.Л. Роза мира. – М., 1992.
19. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.
20. Буайе Ж. – Ф. Империя Муна. (Пер. с фр.). – М., 1992.
21. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. Онтология. – М., 1992.
22. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. – М., 1984.
23. Шюре Эдуард. Великие посвященные (очерк эзотеризма религии). (Пер. с фр.). – М., 1993.

9.3. Источники

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальное издание Московской Патриархии. – любое изд.

2. Толковая Библия или Комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. тт. I-III. – Петербург 1904-1913. Второе изд. Института перевода Библии. Стокгольм, 1987.
3. Коран. На русском языке. любое изд.

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

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

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

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

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

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

**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**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер анимации и компьютерной графики

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Ольга Кирилловна Рейзен, доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «1» августа 2017 г.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер анимации и компьютерной графики

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2022 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план курса	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1.Список учебной литературы	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	8
3.3. Фильмография	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	10
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
Приложение 1.	12
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	12

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История зарубежного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

История зарубежного кино включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами факультета анимации и мультимедиа на 2 курсе (3,4 семестры). Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

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

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося специальности 55.05.01 Режиссер кино и телевидения специализация Режиссер анимации и компьютерной графики должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	128	68	60
Теоретический блок:			
Лекции	64	34	30
Практический блок:			

Практические и семинарские занятия	64	34	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	16	4	12
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Э 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	12	6	6		
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	14	6	6		2
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	16	8	8		
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	22	10	10		2
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	10	4	4		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	20	8	8		4
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	20	8	8		4
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	14	6	6		2

ИТОГО	144	64	64		16
-------	-----	----	----	--	----

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).
Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	При рассмотрении данного периода в истории зарубежного кино выделяются следующие положения: Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	(1929-1945 гг). Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и . д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	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. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Далее – обзор по странам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. М. 2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. "Terra Incognita": Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)

4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк,1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.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 Кертис, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Атланта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини,1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика,1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини,1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини,1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони,1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо,1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
34. «Расемон» (А.Кurosава,1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль,1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездоk» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносeанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс,1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлeндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сeрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)

56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш, 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 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 WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекторными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;

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

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

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
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	ОПК 1,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ОПК 3,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК 4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История 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, анализа фильмов, 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 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, 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.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.

4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Зарождение кинематографа. Технические, социально-экономические и научные предпосылки.
2. Кинематограф Люмьера и Мельеса: два направления; два портрета.
3. Открытия Д.У. Гриффита в области киноязыка.
4. Характеристики и главные открытия шведской кинематографической школы. Шестром и Стиллер.
5. Жизнь и творчество Э. фон Штрогейма.
6. Особенности зарождения и становления системы звезд в американском и европейском кино.
7. Особенности сценографии ранних крупнобюджетных постановок («Кабирия», «Нетерпимость», «Нибелунги» и пр.).
8. Системы кинопродюсирования: сходства и различие (Пате, Гомон,

- Независимые, Юнайтед Артистс, УФА).
9. Образ нации в зеркале комедии. М. Линдер, Б. Китон, Г. Ллойд и Ч. Чаплин.
 10. Ч. Чаплин: лицо и маска.
 11. Кинематографическая сущность и психологическая подоплека сюрреализма. Истоки и тенденции направления
 12. Психологическая история немецкого кино.
 13. Форма и содержание экспрессионизма в кинематографе Германии.
 14. Экспрессионизм и каммершпиль в творчестве Ф. Мурнау.
 15. Трансформация темы рока в фильмах Ф. Ланга.
 16. Теория и практика французского киноавангарда.
 17. Приход звука. Эстетические и экономические проблемы.
 18. Проблема перехода к звуковому кино в творчестве К. Дрейера. Поэтический реализм: направление или стечение обстоятельств?
 19. Ж. Виго: между авангардом и поэтическим реализмом. Французское кино после поэтического реализма.
 20. Self-made-man. Гангстер как разновидность героя американского кино. Реалистичная эксцентрика Р. Клера.
 21. Национальные традиции в фильмах Ж. Ренуара
 22. Утопия и реальность в фильмах Ф. Капра.
 23. Социальные, политические и психологические причины этого явления.
 24. Ж. Габен, Х. Богарт, С. Синьоре, Б. Дэйвис, М. Монро, М. Дитрих (примеры любые) сходство и различие европейской и американской актерской школы
 25. Тематические и стилевые изменения в кино США в 40-е годы.
 26. Неореализм в итальянском кинематографе.
 27. Социальность и психологизм в творчестве У. Уайлера.
 28. Особенности развития кино стран Восточной Европы в 40-50 годы.
 29. Д. Дин, М. Брандо, С. Цибульский: бунтари без причины?
 30. Черный фильм. Экранизация в английском кинематографе: поиски сюжетов или становление стилистики.
 31. Маккартизм на экране и «за кулисами».
 32. Основные экономические, политические, идеологические и эстетические составляющие течения американских «независимых».
 33. Американское кино 60-х – 70-х годов.
 34. «Новые волны» в послевоенном кинематографе.
 35. Английские рассерженные. Предпосылки, сущность и общая характеристика направления.
 36. Основные направления и особенности кинематографа скандинавских стран.
 37. Социальная тематика в европейском и американском кино.
 38. «Русский» и «американский» монтаж
 39. Л. Андерсен
 40. М. Антониони.
 41. И. Бергман.

42. Л. Бунюэль.
43. Л. Висконти.
44. Ж.Л. Годар.
45. М. Карне
46. А. Клузо.
47. А. Корда.
48. С. Люмет
49. П. Пазолини
50. Т. Ричардсон
51. Р. Росселлини
52. В. Де Сика.
53. Ф. Трюффо
54. О. Уэллс.
55. Ф. Феллини.
56. Д. Форд
57. «12 разгневанных мужчин».
58. «400 ударов».
59. Анализ фильма «Алчность»
60. Анализ фильма «Андалузский пес»
61. Анализ фильма «Бульвар Сан-Сет».
62. Анализ фильма «Великая иллюзия»
63. Анализ фильма «Виридиана»
64. Анализ фильма «Ворон»
65. Анализ фильма «Голубой ангел»
66. Анализ фильма «Гроздь гнева».
67. Анализ фильма «Дилижанс»
68. Анализ фильма «Дорога»
69. Анализ фильма «Затмение»
70. Анализ фильма «Земляничная поляна»
71. Анализ фильма «Золотой век»
72. Анализ фильма «Кабинет доктора Каллигари».
73. Анализ фильма «Метрополис»
74. Анализ фильма «Набережная туманов»
75. Анализ фильма «Нетерпимость»
76. Анализ фильма «Нибелунги»
77. Анализ фильма «О, Счастливчик!»
78. Анализ фильма «Падший идол»
79. Анализ фильма «Последний человек»
80. Анализ фильма «Рим открытый город»
81. Анализ фильма «Рокко и его братья»
82. Анализ фильма «Самая красивая»
83. Анализ фильма «Страсти Жанны Д'Арк».
84. Анализ фильма «Три эпохи».
85. Анализ фильма «Частная жизнь Генриха VIII».

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертис, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Атланта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Курасава, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль, 1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон, 1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)

- 43.Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
- 44.Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
- 45.«Кабаре» (Б.Фосс,1972)
- 46.«Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
- 47.Жестяной барабан (Фолькер 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.Ноз, 2009, Франция)
- 68.«Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
- 69.«Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
- 70.«Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
- 71.«Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
- 72.«Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
- 73.«Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
- 74.«У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
- 75.«Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
- 76.«Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
- 77.«Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Т. В. Михайлова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки

55.05.01. Режиссура кино и телевидения (степень выпускника – специалист).

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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1.Список учебной литературы.....	7
3.1.1. Основная и дополнительная литература	8
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы	14
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.	15
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование у студентов представления об основных закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до конца XX века.

Задачи:

- познакомить студентов с историей эпох и направлений, творчеством классиков мировой литературы;
- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора;
- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в обязательную часть блока дисциплин ОПОП (Б1.О.09), её изучение осуществляется на 1-3 курсе, 1 —5 семестрах. Объем дисциплины – 6 зач.ед., что составляет 216 академических часа или 162 астрономических часа.

Актуальность блока обязательных дисциплин определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-5; ОПК-1; ОПК-3; 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-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	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 фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
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.

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
---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану						
Общая трудоемкость дисциплины	6 зач.ед. 216 ак. (162 астр.) ч.					
Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам				
		1	2	3	4	5
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):						
Теоретический блок:						
Лекции	162	34	30	34	30	34
Практический блок:						
практические и семинарские занятия						
лабораторные работы (лабораторный практикум)						
Самостоятельная работа:	6	2		2		2
Теоретический блок:						
Работа с информационными источниками						
Практический блок:						
Контрольная работа						
Курсовая работа						
Создание проекта, эссе, реферата и др.						
Форма итогового контроля	За, Э 48		Зач 6		Зач 6	Экз 36
Всего часов	216	36	36	36	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Практиче ские занятия	Лаборато рные занятия	
История зарубежной литературы					
1. Древнегреческая литература		16			
2. Древнеримская литература		16			
3. Литература средневековья		16			
4. Литература Возрождения		16			
5. Литература XVII века		16			
6. Литература XVIII века		18			
7. Литература XIX века		30			
8. Литература кон. XIX-XX века		34			
		162			6

2.2.2. 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.

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 богородицы».

Стендаль. «Красное и черное».

Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».

Диккенс Ч. «Домби и сын».

Флобер Г. «Госпожа Бовари».

Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).

Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».

Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.

Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.

Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.

Моруа А. Байрон. М., 1992.

Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.

Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.

Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.

Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.

Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.

Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)

Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.

Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.

Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.

Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).

Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)

Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.

Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.

Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)

Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.

Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.
Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 5—42.
Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 1997.
Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.

- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. М., 1976.
- Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
- Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
- Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
- Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М., 1972.
- Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.
- Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. М., 1983.
- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).
- Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1994.
- Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384—391.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер анимации и компьютерной графики

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Алевтина Петровна Николаева-Чинарова, профессор кафедры киноведения, доктор философских наук, кандидат экономических наук

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «1» августа 2017 г.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер анимации и компьютерной графики

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2022 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план курса	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Список учебной литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
3.3. Фильмография	12
3.3.1 Обязательная фильмография.....	12
3.3.2 Дополнительная фильмография.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	13
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14
Приложение 1.	16
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История отечественного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинематографического процесса, обобщение закономерностей становления кинематографа.

История отечественного кинематографа включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинематографического процесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кинематографа, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Осуществление программы дисциплины «Истории отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры кинофильмов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдается изданиям последних лет. Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализация Режиссер анимации и компьютерной графики должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-3

Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущих художественно-творческих направлений в киноискусстве;
- особенностей творчества ведущих мастеров.

2. Уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе,

наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	128	68	60
Теоретический блок:			
Лекции	64	34	30
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	64	34	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	16	4	12
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Э		Э
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий				
		Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные	Индивидуальные	

				зан яти я	ы зан яти я	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	12	6	6			
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	18	8	8			2
Тема 3. Кинематограф 30-х.	14	6	6			2
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной Войны.	12	6	6			
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья».	12	6	6			
Тема 6. Период «оттепели».	14	6	6			2
Тема 7. Кинематограф 60-ых.	14	6	6			2
Тема 8. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых.	14	6	6			2
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х	16	6	6			4
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	18	8	8			2
ИТОГО	144	64	64			16

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кионатурщика. Исследование

	изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой 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. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.
Тема 5. Кинематограф в период «Малокартинья». Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 6. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Относительная либерализация в области духовной жизни. Увеличение кинематографом. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных

	жанров, освоение и формирование новых жанровых форм.
Тема 7. Кинематограф 60-ых годов. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 8. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Наращение кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области кинематографического языка. Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения. «Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры.

	Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания. Обострённый интерес кинематографистов к трагическим страницам общественной истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва» (1992), «Утомлённые солнцем» (1994). Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул» (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986). Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры. «Новая русская волна» (А. Звягинцев, Б. Хлебников, А. Попогребский, Н. Хомерики, В. Сигарев, Ю. Быков, С. Лобан). Спортивные драмы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М., ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.

10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М., Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти. Триптих Сергея Параджанова. М. 1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.

53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М.-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. - М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)

20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
43. «Окраина» (1998, П. Луцик)
44. «Брат» (1997, А. Балабанов)
45. «Остров» (2006, П. Лунгин)
46. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
47. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
48. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
49. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

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

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC 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.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
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	ОПК-1,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ОПК-3,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

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

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

Обсуждение

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

Экзамен

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

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

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

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

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»

4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 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

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РОССИИ»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссер анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Автор – доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист)

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 года,
Заведующий кафедрой Андреев А. Л. _____
(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
<u>5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	15
<u>7. Семинары</u>	15
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	15
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	16
<u>9.1. Основная литература</u>	16
<u>9.2. Дополнительная литература</u>	16
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	17
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	17
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	18

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,
2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

1. добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,
2. выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.
3. научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1 курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. (108 астр. ч.).

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

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

Обучение должно способствовать получению следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1);

Формируемые компетенции (код компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1 - способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	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 2014–2022 гг. на экономику России. § 3. Российское государство и общество в начале XXI века: политика, социум, медиа, культура. Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.

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

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Примерные темы для самостоятельной работы:

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

Критерии оценки

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

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

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

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

9.1. Основная литература

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

9.2. Дополнительная литература

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

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

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

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

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

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

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

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

**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»

Направление подготовки

55.05.01 - Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 — Режиссура кино и телевидения.

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 факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко

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
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	29
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	29

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Изучая курс по «Истории русской литературы», студенты формируют навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора; 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; 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 образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.10).

Объем дисциплины – 5 зач.ед., что составляет 180 академических часов или 135 астрономических часа. Дисциплина преподается на 3 и 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-1; УК-5; ОПК-3

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 ак.час. (135 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	128					34	30	34	30
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	10					2		2	6
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	42						6 заО		36 Э
Всего часов	180					36	36	36	72

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

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

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе	

		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.		12			
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.		12			
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.		8			
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.					
1. Идеиная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.		8			
2. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.		12			
3. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.		12			
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и		8			

юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.					
2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		8			
3. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		8			
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		8			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		8			
3. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		8			
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе		8			

новейшего времени.					
2. Жанровая литература в России XXI века		8			
	180	128			10+42(к)

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История русской литературы» является то, что компетенции, связанные с формированием культуры личности, культурно-исторического мышления, способностью к художественному анализу, а также к способности пользоваться полученными знаниями в области культуры и искусства, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-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 «Руслан и Людмила». Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и

		роли народных масс в ней. Поэма «Полтава». Трагедия «Борис Годунов». Лирика этого периода, ее проблематика. «Евгений Онегин»: проблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание «Маленьких трагедий». Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: «Пиковая дама», «Метель», «Гробовщик». Неосентиментализм в рассказе «Станционный смотритель». Роман «Капитанская дочка»: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.). Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой «Маскарад», нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение «Смерть поэта» – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и узничества героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича...». Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы «Демон». Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма «Мцыри», ее жанровые особенности. «Герой нашего времени» – 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 3.</u> Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское	Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника «Миргород». Поэтика «Вия».

	барокко.	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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	Тема 4. 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;	Тема 5. Принципы реалистической	1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	И. С. Тургенева <i>«Отцы и дети»</i> в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского <i>«Что делать?»</i> Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор <i>«Семейной хроники»</i>, книги <i>«Детские годы Багрова-внука»</i>, сказки <i>«Аленький цветочек»</i>; сыновья Иван и Константин, их роль в становлении и пропаганде славянофильской идеологии. Философская поэзия Ф. И. Тютчева (1803–1873). Творчество И. С. Тургенева (1818–1883). Положение Тургенева в русской литературе. Беллетристика и «большая проза». Художественное отображение и философское осмысление проблем современности в романах Тургенева. Создание цикла <i>«Записки охотника»</i>: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях <i>«Муму»</i>, <i>«Постоялый двор»</i>. Повести 1850-х (<i>«Дневник лишнего человека»</i>, <i>«Ася»</i>, <i>«Фауст»</i> ...). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. <i>«Рудин»</i> (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). <i>«Дворянское гнездо»</i>. Главный герой – лучший представитель родового дворянства. Сатирическое изображение западничества. История любви Лаврецкого и Лизы, проблема счастья и долга. Проблема ответственности и стыда за счастье. Тема крушения надежд. Поэтизация природы. Роман <i>«Накануне»</i>. <i>«Отцы и дети»</i> – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман <i>«Новь»</i> о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом <i>«Стихотворения в прозе»</i>. Место творчества Тургенева в русской и мировой литературе.
------------------------------------	---	---

		Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. «Обыкновенная история». «Обломов» – проблема социализации человека и кризис патриархального мирозерцания. Роман «Обрыв». 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 («Родина», «Памяти Белинского», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...» и др.). Многогеройность и многоголосность лирики поэта. 1860-е годы. Внесение эпического начала в лирику. «Дед Мазай и зайцы». Поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Железная дорога». Образ Петербурга в цикле «О погоде». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества. Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений «Последние песни». Завершающий образ могилы. Поэзия А. А. Фета (1820–1892). Творчество А. К. Толстого (1817–1875). Готическая повесть «Семья вурдалака». 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 «Свои люди – сочтемся». Сотрудничество с журналом «Москвитянин». Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок». 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 <i>«Бесприданница»</i>. Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес. Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия <i>«Детство»</i>, <i>«Отрочество»</i>, <i>«Юность»</i> – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике (<i>«Утро помещика»</i>). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. <i>«Кавказский пленник»</i>. Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в <i>«Севастопольских рассказах»</i>. Повесть <i>«Казаки»</i>, автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения. Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа <i>«Война и мир»</i> как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как
--	--	---

		антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман <i>«Анна Каренина»</i>. Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпиграфа в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротivления злу насилием. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть <i>«Смерть Ивана Ильича»</i>. Страх эроса в повести <i>«Крейцерова соната»</i>. Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе <i>«Отец Сергей»</i>. Драматургия Толстого. <i>«Воскресение»</i> как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого. Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть. Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы <i>«Трус»</i>, <i>«Четыре дня»</i>, <i>«Красный цветок»</i>. Поэтика трагического. Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). <i>«Дети подземелья (В дурном обществе)»</i>, <i>«Слепой музыкант»</i>. Усиление натуралистических тенденций в литературе.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-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 <i>«История одного города»</i> – 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 <i>«Господа Головлевы»</i> – 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 ножках», «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 «<i>Время</i>» и «<i>Эпоха</i>». Поездка в Европу. «<i>Записки из подполья</i>» как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «<i>Записки</i>» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование
--	--	---

		повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе «<i>Мальчик у Христа на ёлке</i>». Великое Пятикнижие. «<i>Преступление и наказание</i>». Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория Раскольникова, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. «<i>Идиот</i>». Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман «<i>Бесы</i>». Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпиграфа и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «<i>Дневником писателя</i>». Роман «<i>Подросток</i>». Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». «<i>Братья Карамазовы</i>» – 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 «<i>Великий инквизитор</i>». 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 «<i>Дневника писателя</i>». Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.
ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ		

УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 7.</u> Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.	Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к новым техникам Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «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. Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения. Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоновшества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения,
--	--	---

		актуальность идеи Дома для круга «независимых». Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: «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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	Тема 8. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М.	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

	Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.	(Л. Мартынов и др.). Натурфилософия Н. Заболоцкого и поэзия обэриутов. Осмысление общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х. Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля (<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>«Одежды 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 пролеткульты, 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	Тема 9. 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 13.</u> Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, В. Шергунова. Постмодернизм В. Пелевина. Грани постпостмодерна в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 14.</u> Жанровая литература в России XXI века	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Судьбы мелодрамы, авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

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

Тексты по русской литературе

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

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

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

3.1.2. Дополнительная литература

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

9. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
10. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.
11. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. История русской литературы XX – начала XXI века в 3 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС Айбукс.
2. История русской литературы XX – начала XXI века в 3 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС Айбукс.
3. Кривонос В.Ш. История русской литературы XIX века (1800–1830). М., 2015. ЭБС Айбукс.
4. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). М., 2010. 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)

5. 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

6. 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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КИНОДРАМАТУРГИЯ**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер анимации и
компьютерной графики**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: Марусенков В.В., кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры киноведения, декан сценарно-киноведческого факультета

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол №1 от 30 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан
сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков
(подпись)

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 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	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	10
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	13
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	13
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – объяснить основные законы построения кинопроизведения, показать взаимосвязи главных компонентов кинодраматургии (изображения, звука, композиции, сюжета, образной системы, темы и идеи произведения).

Задача дисциплины:

- сформировать знание основ сценарного мастерства, драматургических законов построения фильма;
- дать целостное представление о поэтике фильма как о системе кинематографических средств выражения;
- сформировать умение построения сценария;
- выработать умение рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру, как единство формы и содержания;
- сформировать у обучающихся практические навыки работы над киносценарием;
- научить системному анализу кинопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Кинодраматургия» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), входит в состав модуля «Основы кинематографического мастерства» и преподается в 1-2-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера анимации и компьютерной графики, теории и практики монтажа, основам кинематографического мастерства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания аудиовизуального произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового аудиовизуального продукта; ОПК- 5.2. художественные и технические средства создания аудиовизуальных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания аудиовизуального произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

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

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Предмет теории кинодраматургии	2	—	—	—	2
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	2	—	—	—	2
Тема 3. Движущееся изображение	4	—	—	—	4
Тема 4. Звучащее изображение	4	—	—	—	4
Тема 5. Сценарий как вид литературы	4	—	—	0,5	4,4
Тема 6. Композиция фильма	10	—	—	0,5	10,5
Тема 7. Сюжет фильма	16	—	—	0,5	16,5
Тема 8. Образ фильма	12	—	—	—	12
Тема 9. Жанр фильма	4	—	—	—	4
Тема 10. Экранизация литературного произведения	2	—	—	—	2
Тема 11. Идея фильма	2	—	—	0,5	2,5
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2	—	—	—	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-2-й семестры	64	—	—	2	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* структуру и процесс создания киносценария, стадии его производственной разработки; иметь представление о кинодраматургии как о целостной системе взаимосвязанных компонентов фильма;
- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм; разрабатывать сценарий совместно со сценаристом; работать в группе над сценарным замыслом,
- *владеть* основными терминами теории кинодраматургии; навыками анализа драматургии фильма, включая его сценарную основу; написания малых сценарных форм.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Теория кинодраматургии как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, Г.Александрова «Будущее звуковой картины».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С.Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и

«эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический расчет построения сюжета как следствие подчиненности коммерческому успеху фильма.

Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции. Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма

Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Фабула как сюжетная схема произведения, его событийная основа. Взаимоотношение фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжет в современном кино. Понятие сценарного, «драматургического хода».

Действие как составная часть сюжета. Действие внешнее и действие внутреннее. Мотивировка действия. Виды мотивировок. Перипетия – переход действия в его противоположность, неожиданный поворот. Конфликт как основная пружина действия. Понятие драматургического конфликта. Этапы развития конфликта. Виды драматургических конфликтов.

Сюжетные мотивы и ситуации. Классификация сюжетов.

Образ персонажа. Соотнесенность образа, характера и личности. Виды характеров. Способы ее раскрытия личности в сюжете фильма.

Виды сюжета в кино. Параметры отличия видов киносюжета. Драматический, эпический, повествовательный, лирический виды сюжета в кино.

Понятие авторского кино. «Авторский фильм» как выражение сугубо личного взгляда художника на мир. «Нарушение» драматургических канонов в авторском кино.

Синтетический сюжет как сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

Киновелла 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 киноматематики;
- 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 киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

в) Фильмография

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

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

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

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

Тема 3. Движущееся изображение

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

Тема 4. Звучащее изображение

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

Тема 6. Композиция фильма

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

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К. Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн),

«Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т. Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Странные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- 8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

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

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

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

по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-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		ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания		ПКО-2, ПКО-3
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов		ОПК-3, ОПК-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		ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (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.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Кинодраматургия**»

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер анимации и компьютерной графики**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Кинотехника и кинотехнология**

Специальность: **55.05.01- Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссёр анимации и компьютерной графики.**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2022

Программа составлена доцентом В.Н. Поддубицким.

Рабочая программа учебной дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 733 от 01 июля 2017 г. по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Рабочая программа учебной дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2022 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
Глоссарий.....	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	8
1.2. Место дисциплины в структуре ОП	8
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	10
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	10
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	10
2.2.2. Содержание дисциплины.....	11
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	12
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Список учебной литературы... ..	12
3.1.1. Основная литература	12
3.1.2. Дополнительная литература... ..	12
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы... ..	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	13
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	13

Министерство культуры Российской Федерации

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

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины **«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ»**

Специальность: **55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ_**

Специализация: **Режиссёр анимации и компьютерной графики**

Квалификация (степень) выпускника: **специалист**

Форма обучения: **очная_**

Москва, 2023 г.

1. Цель изучения дисциплины

Данный курс рассматривает общие (вводные) вопросы кинотехники, которые позволяют будущим режиссёрам получить представление о технологиях имеющих решающее значение для создания фильма и его показа зрителю.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» согласно ФГОС ВО 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» является факультативом, относится к части «Дисциплины (модули)». Курс предназначен для обучающихся по специальности «Режиссура кино и телевидения» (специализация: Режиссёр анимации и компьютерной графики)

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 2-ом курсе в 4-ом семестре в объёме 72 часов - 2 зачетные единицы.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций (ПКО):

ПКО-1 – Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта.

Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссером анимационного проекта.

ПКО-2 – Способен совместно с коллективом съёмочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки

4. Специфика дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» студент должен:

- иметь представление об основных технологических процессах на всех этапах создания фильма в условиях кино и телевизионного производства;
- знать о творческих возможностях киносъёмочной аппаратуры, вспомогательной операторской техники, осветительной аппаратуры, технологических процессов постпроизводства фильма, включая кино, видео и цифровые технологии;
- уметь (владеть навыками) взаимодействовать с персоналом съёмочной группы, поставить творческие и производственные задачи персоналу на съёмочной площадке.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

Глосарий

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

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

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

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

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

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

Базис зрения – межосевое расстояние между оптическими осями глаз человека.

Бинокулярный параллакс – разность расположения одноименных точек объекта на полях зрения сетчаток пары глаз.

Бинокулярные факторы восприятия – факторы восприятия глубины изображения при стереоскопическом зрении.

Диспаратность – различие образов по взаимному положению одноименных точек на сетчатках глаз, полученных в результате наблюдения с двух разных ракурсов.

Конвергенция – возможность изменения сходимости зрительных осей при переводе взгляда с более близкие или более удаленные объекты.

Линейный масштаб изображения объекта съемки – соотношение размеров объекта, находящегося в плоскости рамп к размеру его изображения на экране.

Мнимая конвергенция – децентрализация главных оптических осей левого и правого объективов относительно центров стереопары.

Монокулярные факторы восприятия – факторы, позволяющие иметь представление о трехмерности при монокулярном наблюдении объекта.

Параллакс бесконечности – горизонтальный параллакс в изображении максимальной удаленной точки, равный базису зрения.

Поракурсная стереосъемка – последовательная съемка объекта с левого и правого ракурса.

Рампа – вырезанная объективом окно в виде вертикальной плоскости, расположенной перпендикулярно относительно оптической оси.

Стереопара – два изображения объекта, снятого с двух ракурсов, точки которых расположены строго по горизонтальной линии на определенном расстоянии друг от друга.

Стереограмма – совмещенные изображения объекта, снятого с двух ракурсов.

Стереокоррекция – совмещение изображений объекта левого и правого ракурса по точкам нулевого параллакса.

Стереоскопический удар – возникновение болезненного восприятия смены изображений при соседстве планов с разным по масштабу и пространственному расположению объектов относительно плоскости экрана.

Стереосъемка – регистрация объекта с двух ракурсов, точки которых расположены строго по горизонтальной линии на определенном расстоянии друг от друга.

Съемочный базис – межосевое расстояние между главными оптическими осями левого и правого объективов.

Эффект отжимающего действия границ экрана – психологическое отклонение обрезанных границами кадра объектов с отрицательным параллаксом, к плоскости экрана

Эффект аппликации – объемно выраженное изображение объекта на плоско воспринимаемом фоне.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Кино является одним из технических видов искусства, в полной мере это относится и к телевидению. Стремительные изменения, которые происходят в этих сферах творчества связаны в первую очередь с цифровыми технологиями. Это относится практически ко всем кинематографическим профессиям.

Режиссёр является главным творцом на съёмочной площадке. Его работа воплощается в конечный продукт на киноплёнке или цифровом носителе, который будет показан на экране зрителю. Это становится возможным благодаря кинотехнике. Воплощение режиссёрского замысла на экране всецело зависит от кинотехники и кинотехнологии, но режиссёр лично не управляет никакими техническими устройствами. Это делает ближайший соратник режиссёра по творческому процессу – кинооператор и другие специалисты. Но режиссёр должен понимать логику их действий, знать основы кинотехники и кинотехнологических процессов. Без этого его творчество становится неосознанным, а результаты непредсказуемыми.

В повседневной работе режиссёра кино и телевидения творческие вопросы тесно переплетаются с разнообразными техническими проблемами, так как решение любой изобразительной задачи – это решение и задачи технической. С этих позиций данный курс рассматривает общие (вводные) вопросы кинотехники, которые позволяют будущим режиссёрам получить представление о технологиях имеющих решающее значение для создания фильма и его показа зрителю.

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» согласно ФГОС ВО 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» является факультативом, относится к части «Дисциплины (модули)». Курс предназначен для обучающихся по специальности «Режиссура игрового кино и телевидения» (специализация: Режиссёр анимации и компьютерной графики).

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 2-ом курсе в 4-ом семестре в объёме 72 часов - 2 зачетные единицы, из них: семинары – 30 академических часов, СРС – 36 академических часов, промежуточная аттестация (зачет) – 6 академических часов.

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций (ПКО):

ПКО-1 – Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта.

Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссером анимационного проекта.

ПКО-2 – Способен совместно с коллективом съемочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки

По окончании изучения дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» студент должен:

- иметь представление об основных технологических процессах на всех этапах создания фильма в условиях кино и телевизионного производства;
- знать о творческих возможностях киносъемочной аппаратуры, вспомогательной операторской техники, осветительной аппаратуры,

технологических процессов постпроизводства фильма, включая кино, видео и цифровые технологии;

- уметь (владеть навыками) взаимодействовать с персоналом съёмочной группы, поставить творческие и производственные задачи персоналу на съёмочной площадке.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 академических часов	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		4
Работа с преподавателем (контактные часы):		30
Теоретический блок:		
Лекции		
Практический блок:		
Практические и семинарские занятия		30
Самостоятельная работа:		36
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:		
Контрольная работа (количество работ)		
Промежуточная аттестация – зачет		6
Всего часов:		72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	дневная форма обучения (Режиссёр анимации и компьютерной графики)			
	Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)			
	Лекции	Семинары	Самост. работа	Всего часов по теме
Тема 1. Принципы фиксации и воспроизведения изображения в кинематографе.	-	2	2	4
Тема 2. Функциональные возможности киноаппарата и их влияние на экранное изображение.	-	4	4	8
Тема 3. Оптический язык кино.	-	2	2	4
Тема 4. Киноплёнка и современные носители изображения	-	4	4	8
Тема 5. Технологические и творческие задачи киноосвещения.	-	4	4	8
Тема 6. Динамические средства операторской техники.	-	4	4	8
Тема 7. Основы записи и воспроизведения звука в кинематографе.	-	2	4	6
Тема 8. Кинематографические системы.	-	4	4	8
Тема 9. Киноаттракционы.	-	2	4	6
Тема 10. Технологические основы производства фильмов.	-	2	4	6
Промежуточная аттестация - зачет				6
Итого по курсу:		30	36	72

2.2.2. Содержание дисциплины

Дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» включает следующие разделы:

1. Аудиторные занятия, которые включают в себя посещение подразделений Учебной киностудии ВГИК и знакомство с основной аппаратурой и оборудованием, применяемым в фильмопроизводстве.
2. Самостоятельная работа студентов заключается в углублении знаний полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов по основной и дополнительной литературе, а также в разработке вопросов использования современной кинотехнологии при съёмке собственных учебных работ.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий в интернет- среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебного курса могут быть проведены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов с использованием электронных средств проведения видеоконференций.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. В.Н.Поддубицкий. «Киносъёмочная аппаратура». М., ВГИК, 2009 г.
2. П.К.Огурчиков, В.В.Падейский, В.И.Сидоренко. «Мастерство продюсера кино и телевидения». М., ЮНИТИ, 2008 г.
3. Л.Г.Тарасенко, Д.Г.Чекалин. «Кинозрелища и киноаттракционы», М., Изд. «625», 2009 г.

4. Л.Ф.Артюшин, И.Д.Барский, А.И.Винокур. «Справочник кинооператора». М., «Галактика-Л», 1999 г.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Е.М.Голдовский. «Введение в кинотехнику». М., Искусство, 1974 г.
2. Е.М.Голдовский. «Основы кинотехники». М., Искусство, 1965 г.
3. И.Б.Гордийчук, В.П.Пелль. «Справочник кинооператора», М., Искусство, 1979 г.
4. И.Б.Гордийчук, Л.Ф.Сиятиновская. «Техника съёмки в искусстве кинооператора», М., Искусство, 1983 г.
5. О.К.Швечков. «Англо-русский словарь терминов кино и телевидения», М., Изд. «625», 2008 г.
6. Журнал «Техника и технология кино (ТТК)», номера за 2005-2012 гг.
7. Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других областях: VIII Международная научно-практическая конференция, Москва 25 – 26 апреля 2016г.: Материалы и доклады – М.: ВГИК, 2016. 323с.
8. Инновационные технологии в кинематографе и образовании: III Международная научно-практическая конференция, Москва 28 – 30 сентября 2016г.: Материалы и доклады – М.: ВГИК, 2016. – 299с.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. www.cinematographers.nl
2. www.photosonics.com

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

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

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.

routine=bookshelf	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория из расчёта среднего наполнения студентами, обучаемыми на бюджетной и компенсационной основе и согласно образовательному стандарту по специальности 55.05.01 (Режиссура кино и телевидения).

Аудитория должна быть оборудована доской, DVD проектором, и экраном для демонстрации иллюстративного материала.

2. Основные производственные подразделения Учебной студии ВГИК для обзорной экскурсии, лаборатории операторского факультета.

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Кинотехника и кинотехнология**

Специальность: **55.05.01- Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссёр анимации и компьютерной графики.**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплины
«Кинотехника и кинотехнология» одобрен на заседании кафедры
кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

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

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам.руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Кинотехника и кинотехнология»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - семинары; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение заданий.	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинарских занятий - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинотехники и кинотехнологии	ПКО-1; ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение семинарских занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях

		- наличие на семинарских занятиях требуемых материалов (конспекты, учебно-методической литературы, статистической информации) - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<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 семинарском занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого семинарского занятия
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% семинарских занятий - наличие конспекта занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки студент по материалам занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к зачету
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к зачету - зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2	ПКО-1; ПКО-2	Обсуждение теоретических вопросов на семинарских занятиях Зачет

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

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

- обсуждение теоретических вопросов на семинарских занятиях;
- зачет.

Обсуждение теоретических вопросов на семинарских занятиях

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «НЕЗАЧТЕНО» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «ЗАЧТЕНО»		
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Организация текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, во время семинарских занятий методом выборочного опроса студентов по ключевым вопросам темы.

Промежуточная аттестация по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачёт.

1.7. Список вопросов для подготовки к зачету

Что из себя представляет серия «одинаковых» кадров на куске киноплёнки.

1. Принципиальная схема получения фотографического изображения.
2. Принципиальная схема киносъёмочного аппарата. Назначение его основных узлов.
3. «Фенакистископ» Ж.Плато. Какие принципы кинематографа открыла его конструкция.

4. Фотографии Э.Мейбриджа и их значение для изобретения кинематографа.
5. Работы Эдисона в области кинотехники.
6. Братья Люмьеры и их изобретение.
7. Кинематографическая, видео и цифровая технологии съёмки и воспроизведения изображения, их достоинства и недостатки.
8. Замедленная частота съёмки – случаи применения и изобразительно-выразительные возможности.
9. Покадровая съёмка с интервалами.
10. Технологические принципы классической мультипликации.
11. Скоростная съёмка и её изобразительно-выразительные возможности. Случаи применения.
12. Форматы киноплёнки. Полезная площадь кадра и качество изображения.
13. Устройство кинообъектива. Шкалы объектива, их роль в процессе съёмки.
14. Угол зрения объектива и фокусное расстояние, как они взаимосвязаны.
15. Что такое диафрагма и её значение для съёмки.
16. Что такое «глубина резкости» и от чего она зависит?
17. Фокусное расстояние объектива, его влияние на передачу перспективы.
18. Оптика для съёмки «ручной» камерой.
19. Трансфокатор. Типичные случаи его применения.
20. Принципиальное устройство чёрно-белой киноплёнки.
21. Принципиальное устройство цветной киноплёнки.
22. Цветные плёнки для съёмки на натуре и в павильоне. Чем они отличаются?
23. Процесс контратипирования и комплект киноплёнок для него.
24. Технологические процессы при обработке киноплёнки. Их последовательность и значение.
25. Виды осветительных приборов.
26. Понятие «цветовая температура» и её значение для съёмочного процесса.
27. Осветительные приборы «Деделайт».
28. Осветительные приборы
29. «Кинофло».
30. Особенности киноосвещения на натуре.
31. Штативные головки и их значение для качества панорам.
32. Виды операторских тележек.
33. Виды операторских кранов. Методика съёмки с крана.

34. «Стэдикам» и другие приспособления стабилизации камеры.
35. Система «Аймекс».
36. Стереоскопический кинематограф, система «Стерео-70».
37. Киноаттракционы.
38. Общая характеристика классической киностудии.
39. Основные цеха и отделы студии, обеспечивающие фильмопроизводство.
40. Устройство съёмочного павильона.
41. Акустика павильона.
42. Декорационное оформление съёмок.
43. Техника безопасности в фильмопроизводстве.

1.8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

Изучая дисциплину «Кинотехника и кинотехнология» студенты должны понимать, что кинотехника является инструментом творчества кинооператора и всей съёмочной группы. Без овладения кинотехникой и кинотехнологией творчество невозможно. Работа всей съёмочной группы замыкается в конечном счёте на творчестве кинооператора, который с помощью кинотехники создаёт конечный результат труда съёмочной группы – киноматериал пригодный для создания кинопроизведения. Неумелое владение кинотехникой и кинотехнологией делает весь этот взаимосвязанный и взаимозависимый процесс сомнительным или невозможным.

Кинотехника и кинотехнология постоянно изменяются и совершенствуются и поэтому дисциплина «Кинотехника и кинотехнология» для режиссёра и для других профессий в кино и на телевидении это начало предмета, который надо будет изучать всю жизнь, чтобы оставаться профессионалом.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе
_____И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОЛОРИСТИКА В АНИМАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ»

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

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

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

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: П.В.Ильшев, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

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

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

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления, _____ началь-
ник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)
 - 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
 - 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
 - 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
 - 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических и профессиональных практических дисциплин подготовки режиссера анимации и компьютерной графики и направлена на овладение студентами принципами, навыками и приемами цветовосприятия, комплексного знания и эффективного использования колористической палитры для изобразительного воплощения творческих замыслов и задач режиссера анимации и компьютерной графики.

Основная цель дисциплины «Колористика в анимационном фильме» – изучение сформировавшихся в живописи и других видах искусства на протяжении длительного исторического процесса колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов в целях реализации сценария анимационного и мультимедийного произведения.

Главная задача дисциплины – научить студента процесса колористических способов и приемов для изображения визуальных объектов и образов применительно к работе режиссера анимационного фильма.

Задачи дисциплины:

- ✓ подготовка высокопрофессиональных режиссеров, вооруженных определенными знаниями и умениями в области построения тональных отношений, цветовых отношений и колористической композиции,
- ✓ выработка у них профессиональных навыков и умений работы с цветом в различных пространственных и образных сочетаниях,
- ✓ формирования правильного цветового мышления и способности использовать данные знания и умения в процессе создания анимационных и мультимедийных произведений
- ✓ освоение и профессиональное использование студентами традиционных и новых изобразительных цветовых возможностей для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Колористика в анимационном фильме» является факультативной, изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре.

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

1. Режиссура анимационного фильма
2. Теория и практика компьютерной графики
3. Изобразительное решение анимационного фильма.

Современный анимационный кинематограф требует от режиссера обладания комплексом навыков и приемов цветоведения и колористического восприятия окружающего мира и его изобразительного воплощения в фильме. Использование цветовых отношений и создание колористической гармонии в анимационном и кино-компьютерном проекте являются важнейшим этапом творчества режиссера в процессе создания фильма.

Программа по курсу «Колористика в анимационном фильме» охватывает основные способы и приемы творческого процесса режиссера анимации и компьютерной графики по воплощению его замысла в виде рисунков.

Знания и навыки в области колористики и цветоведения, практическое владение ими являются специфической особенностью профессии режиссера анимации и компьютерной графики.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типажи действующих персонажей и основных эскизов декораций.

Индикаторы достижения:

Знает: специфику и особенности разработки режиссерского сценария анимационного фильма на основе литературного сценария, особенности работы художника-постановщика анимационного кино.

Умеет:

- создавать режиссёрскую экспликацию анимационного проекта;
- грамотно ставить задачу техническим службам;
- применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки анимационного фильма, совместно с художником-постановщиком и монтажером создавать аниматик будущего фильма.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		62					34	28		
Практические занятия		62					34	28		
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		4					2	2		
Контроль		6						6		
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой		За						За		
ИТОГО:	часов	72					36			
Общая трудоемкость	зач. ед.	2					1			

2.2. Содержание разделов дисциплин 2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Колористика в анимационном фильме» является факультативной, изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет с оценкой на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Основные понятия колористики	2		2			4
2	Цветоколористика в анимации	6		2			
3	Общие принципы цветоведения	2		2			
4	Основы восприятия цвета	2		2			
5	Основные характеристики цвета	2		2			
6	Основные функции цвета в природе	2		2			
7	Свойства цвета	2		2			
8	Освещение и цвет	2		2			
9	Понятие предметного цвета и локальный тон	2		2			
10	Цветовой и тоновой контраст	2		2			
11	Общее тоновое и цветовое состояние	2		2			
12	Цветовой круг и палитра	2		2			
13	Цвет в природе и в живописном изображении	2		2			
14	Цветовое единство изображения	2		2			
15	Цвето-тональные отношения	2		2			
16	Теплая гамма в живописи	2		2			
17	Холодная гамма в живописи	2		2			
18	Ярко-насыщенная цветовая гамма	2		2			
19	Общие понятия колорита	2		2			
20	Колорит и пространство	2		2			
21	Роль фона в колорите	2		2			
22	Колоризм видения и колоризм представления	2		2			
23	Доминирующие цвета в построении колорита	2		2			
24	Понятие цветового рефлекса	2		2			
25	Сведения о символике цвета	2		2			
26	Цвет и его роль в композиции	2		2			
27	- Цвета и их психологическое воздействие - Цветовые ассоциации	2		2			
28	- Цветовые сочетания: контраст и нюанс	2		2			
29	- Эволюция цветовых предпочтений - Цвет у древних народов - Цветовые предпочтения в Древнем Египте и Древней Греции - Цвета эпохи Возрождения	3		3			
30	Импрессионистическое построение колорита	2		2			

31	- Цветовая символика - Теории цветовой гармонии	3		3			
32	Японская колористика	2		2			
	Контроль	6					
	ИТОГО	72		62			4

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1

Основные понятия колористики

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 2

Цветокolorистика в анимации

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 3

Общие принципы цветоведения

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 4

Основы восприятия цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 5

Основные характеристики цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 6

Основные функции цвета в природе

Формирование компетенции: ПКО-3

Темы 7

Свойства цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 8

Освещение и цвет

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 9

Понятие предметного цвета и локальный тон

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 10

Цветовой и тоновой контраст

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 11

Общее тоновое и цветовое состояние

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 12

Цветовой круг и палитра

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 13

Цвет в природе и в живописном изображении

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 14

Цветовое единство изображения

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 15

Цвето-тональные отношения

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 16

Теплая гамма в живописи

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 17

Холодная гамма в живописи

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 18

Ярко-насыщенная цветовая гамма

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 19

Общие понятия колорита

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 20

Колорит и пространство

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 21

Роль фона в колорите

Тема 22

Колоризм видения и колоризм представления

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 23

Доминирующие цвета в построении колорита

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 24

Понятие цветового рефлекса

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 25

Сведения о символике цвета

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 26

Цвет и его роль в композиции

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 27

Цвета и их психологическое воздействие. Цветовые ассоциации

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 28

Цветовые сочетания: контраст и нюанс

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 29

Эволюция цветовых предпочтений. Цвет у древних народов. Цветовые предпочтения в Древнем Египте и Древней Греции. Цвета эпохи Возрождения
Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 30

Импрессионистическое построение колорита

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 31

Цветовая символика. Теории цветовой гармонии

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 32

Японская колористика

Формирование компетенции: ПКО-3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

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

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет с оценкой на 6 семестре.

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1: Формирование базы знаний:</u> - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПКО-3

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПКО-3 1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников

	материала	- представленные учебные творческие работы² соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
--	-----------	--

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Колористика в анимационном фильме» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Обсуждение

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о колористике в анимационном фильме.

Зачет с оценкой

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет

с оценкой, который проводится в форме выполнения итоговой творческой³ работы в виде подготовки планировки декорации с описанием работ или макета декорации. Зачетная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому. Список вопросов для подготовки к зачету соответствует перечню тем лекционных и семинарских занятий.

В критерии сдачи зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

- ✓ Представление зачетной работы, соответствующий необходимым творческим и техническим критериям, выполнение всех практических заданий в ходе обучения;

Отрицательная оценка (незачет) ставится за:

- отсутствие зачетной работы и выполненных практических заданий.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы в каждом семестре. Самостоятельная работа подразумевает выполнение колористических заданий по тематике курса.

Студенты также выполняют следующие самостоятельные задания:

- создание колористических сочетаний;
- создание колористического рисунка;
- разработка колористической композиции;
- посещение выставок, музеев, библиотек, художественных и технических;
- просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к выполнению заданий. Работа в библиотеке и изокабинете.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

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

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

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

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,⁴ имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

1. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн ; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М. : ВГИК, 2005. - 254 с.
2. Пожидаев Л.Г. Анимация. Графика : альбом / Л. Пожидаев ; авт. текста: с. Соколов, Н. Горский-Чернышев, Л. Хоботова. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2018. - 132 с.
3. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме : учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с.
5. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М. : ВГИК, 2010. - 197 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М. : ГИТР, 2005. - 196 с.

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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 года⁵ между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Телевизор соединенный с компьютером, бумага, карандаши, фломастеры, маркеры, акварельные краски.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателя

Преподавание данной дисциплины основано на последовательном сочетании изложения теории цветоведения и изучения колористической практики. Изложение базовых принципов теории цветоведения целесообразно сопровождать конкретными примерами из истории искусства, кинематографа, анимации, активно используя визуальные материалы. В ходе занятий следует уделять особое внимание формированию творческого подхода студентов, ориентированного на оптимальное решение колористических задач, а не механическое копирование образцов и моделей. Важно показывать при этом, что художественный замысел режиссера предполагает многоступенчатую форму его воплощения: от цветовых сочетаний до сложных колористических композиций. Стоит давать возможность студентам самостоятельно продумывать и предлагать альтернативные решения поставленных преподавателем задач.

В целом программа по курсу «Колористика в анимационном фильме» охватывает основные этапы творческого процесса режиссера по воплощению его задуманного изобразительного решения фильма применительно к разработке цветового ряда. Однако время на изложение содержания этих этапов можно

варьировать, соизмеряя со степенью сложности тем и готовности студентов к их восприятию.

Методические рекомендации для студентов

К изучению этой дисциплины студенты приступают уже с определенным опытом обучения по другим дисциплинам или же в процессе параллельного обучения. В ходе занятий у студентов должно формироваться четкое структурное мышление, позволяющее находить оптимальные подходы к решению колористических задач. При этом важно понимать, что творческая деятельность режиссера анимации может быть успешной только при совершенном знании всего художественного процесса создания фильма на всех этапах работы, включая изобразительно - цветное решение фильма. Особое внимание следует уделять самостоятельному ведению колористических блокнотов – в дальнейшем эти цветные помощники могут стать «незаменимым подспорьем» для режиссера анимационного фильма. К объяснениям преподавателя и его заданиям по данной тематике следует относиться внимательно и ответственно, поскольку в ходе дальнейшей работы недостаток навыков понимания и реализации колористических построений может сказаться на качестве режиссерской работы, а времени на дополнительное обучение уже не будет. В целом каждая из тем является уникальным шансом заглянуть в мир цвета окружающего мира и художественной колористики.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

**Направление
подготовки,
специальность**

**55.05.01 «Режиссура кино и
телевидения»**

Специализация

**«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения

очная

Москва, 2022

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

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Т.Г. Абрасуилов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

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

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

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

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

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» преподносит студентам из множества программ по обработке и записи звука несколько, ориентированных на работу со звуком в кино. Режиссёры анимации и компьютерной графики должны иметь общее представление о всех этапах работы со звуком начиная от поиска шумов, их записи, процесса записи диктора, подбора и монтажа музыки. В процессе работы над анимацией студент должен выработать собственную концепцию звучания фильма.

Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках аудиторных и самостоятельных часов студентам предлагается выполнение небольшого по времени фрагмента записи звука (речь, шумы), анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание, студент должен наиболее полно раскрыть понимание и слышание звука, а также уметь самостоятельно ориентироваться в программа, специализирующихся на записи и обработке звука, уметь работать со звуком, знать стандарты качества звука кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства.

Целями освоения дисциплины «Компьютерные музыкальные технологии» являются:

- запись аудиотреков с диктором или запись шумов;
- балансировка или микширование записанных треков;
- обработка аудиотреков нужными эффектами;
- основное микширование, т. е. сведение многоканальной фонограммы в стереопару или мастер-трек;
- премастеринг, иначе говоря, обработка мастер-трека;
- мастеринг: объединение отдельных номеров в альбом, балансировка по спектру, балансировка по громкости, заключительная обработка всего проекта;
- запись на носитель (CD).

Задачи дисциплины: научить студентов владеть компьютерными музыкальными и звуковыми программами, а также музыкальными технологиями, созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня, научиться чувствовать и понимать музыку, ритм, музыкальные акценты, работать с композиторами, уметь обосновать своё звуковое решение, также расширить уже имеющиеся знания в данной области.

Основы предмета «Компьютерные музыкальные технологии» состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение различных современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена

звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» относится к базовому разделу ОПОП ВО и изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики» в течение 7-го семестра.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:

2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических), контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой в 7-ом семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Руководство и организация технологического процесса создания анимационного фильма	ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий	<i>Знает:</i> ПКО-6.1. возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом; ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации); <i>Умеет:</i> ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма; ПКО- 6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии; <i>Владеет:</i> ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.
	ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и	<i>Знает:</i> ПКО-4.1. основы мастерства режиссера кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий; <i>Умеет:</i> ПКО-4.2. осмысливать и анализировать, критически оценивать творческие идеи, а также обосновывать и защищать свою точку зрения, понимать проблему и

	монтажером изобразительны й стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	находить пути ее решения; <i>Владеет:</i> ПКО-4.3. художественными и техническими средствами для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции анимационного фильма.
--	--	--

Усвоенные студентами знания в последствии могут применяться для музыкальных, звуковых референсов при создании анимации, или мультимедийного проекта в других областях.

в результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *Знать:* теоретические и практические принципы создания звуковых сценариев, принципов записи звука, используя разные программы записи, как записывать голос и шумы, как обрабатывать их для конкретных целей.
- *Уметь:* обрабатывать записанный аудиоматериал; пользоваться звуковыми редакторами; создавать аудио мультитрековые проекты; работать с эффектами; работать с цифровыми рекордами записи звука; обрабатывать аудиоматериал, работать с шумами; оптимизировать собственные проекты; работать рекордами на площадке и в замкнутом помещении (моделирование помещения, симуляция физических свойств объектов в помещениях); создавать законченные аудиокomпозиции, визуализировать истории через звук, пользуясь библиотеками шумов.
- *Владеть:* программами Magic Samplitude Pro X, Adobe Audition, Sony Soundfoundry 11, Avid Pro Tools.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках аудиторных и самостоятельных часов студентам предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34						34	
Практические занятия		34						34	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32						32	
Контроль		6						6	
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой		ЗаО						ЗаО	
ИТОГО:	часов	72						72	
Общая трудоемкость	зач. ед.	2						2	

Тематический план курса

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоё мкость(в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		Практичес кие	КСЗ (инд ивид ные)	СРС (самосто ятельные)
4 курс, 7 семестр				
1Знакомство со звуком. Особенности звука.	2	1		1
Аналоговый и цифровой звук.	2	1		1
Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	3	2		1
Микрофон. Виды микрофонов	3	2		1
Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	4	2		2
Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	4	2		2
Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.	4	2		2
Основные сходства и отличия программ.	4	2		2
Знакомство с Sony Soudforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука.	4	2		2
Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио- объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	4	2		2
Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF.	4	2		2

Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.				
Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	4	2		2
Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.	4	2		2
14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему.	4	2		2
15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview	4	2		2
16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, Оптический диск	4	2		2
17. Устройство профессиональных студий записи голоса.	4	2		2
18. Устройство профессиональных студий записи шумов.	4	2		2
ИТОГО	72	34		32

Содержание дисциплины.

Тема 1. История музыкальной кинодраматургии.

Начинается обучение с вводной лекции - знакомства с языком, на котором общаются музыканты всего мира — элементарной теории музыки и начала гармонии. Мы постараемся максимально просто и доходчиво изложить основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии. Это делается для того, чтобы дать общие понятия, которые по своим характеристикам очень схожи с законами съёмки кино и мультипликации. (Я имею ввиду драматургические, ритмические и временные законы).

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 2. История звукозаписи.

Обзорная лекция по истории звукозаписи: диски Эдисона, граммофон, грампластинка, магнитная лента, компакт кассета, компакт диск, DVD Audio диск, компьютерная запись звука, музыки, шумов. Рассказ о форматах записи и его особенностях.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 3. Обзор компьютерных программ записи и редактирования звука - Cubase SX, Logic Pro, Sony Sound Forge 11, WaveLab 5, Adobe Audition 2, Magix Samplitude Pro X.

Посвящена некоторым понятиям о звуке, его особенностях. Вечный спор — аналоговая или цифровая запись. Общий обзор компьютерных программ записи и обработки звука: Cubase SX , Logic Pro, Wave Lab, Magix Samplitude Pro X, Sony Sound Forge, Adobe Audition Pro , Pro Tools.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 4. Steinberg Cubase – знакомство с интерфейсом программы.

Полностью посвящена одной программе — Cubase SX. Как уже говорилось ранее, эта программа сама по себе является профессиональной виртуальной студией. Программа Cubase VST — достаточно сложная программа, требующая большого внимания и достаточно глубоких знаний и умений. Теперь эта 32-битная программа позволяет работать с любой MIDI-, аудио- и видеоинформацией на самом высоком профессиональном уровне.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 5. Steinberg Cubase – запись и обработка звука в программе.

Посвящена практической работе с музыкальным материалом в программе Cubase. Лекции 4 и 5 взаимно дополняют друг друга и позволяют освоить теоретическую и практическую работу в программе. В лекции 5 студенты узнают, как записать аудиоинформацию в программе, как назначить эффекты для записанных треков, если есть в этом какая-либо необходимость, как работать с контроллерами, а также некоторые дополнительные приемы оживления записанной аудиопартитуры.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 6. Средства обработки звука, пакеты Plug-ins.

Посвящена встраиваемым приложениям — модулям, совместимым с форматом DirectX, таких как пакет Waves 8, Izotope Azon 4.0, Sony Foundry SFX, и других. Даются представления об акустических возможностях звука. Обзор PlugIn, входящих в состав аудиоредакторов и сторонних производителей — средства обработки звука — Reverb, Delay, Compress, Equalizer и другие. Рассказывается о принципах записи готового материала на звуковую носитель.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 7. Steinberg WaveLab – знакомство с интерфейсом программы, обработка звуковых файлов.

Посвящена WaveLab, входящий в комплект Cubase SX. Программа Cubase обладает свойствами Wave-редактирования, но все-таки специализированные Wave-редакторы более приспособлены для определенных видов работы, таких как премастеринг, а также делать в них мастеринг и подготовку CD.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 8. Sony SoundForge – знакомство с интерфейсом программы, обработка звуковых файлов.

Посвящена теоретической и практической работе в аудиоредакторе Sony SoundForge. Даются рекомендации по записи в аудиоредакторе дикторской речи, шумов, музыки, с последующей обработкой записи встроенными средствами обработки и спецэффектами сторонних производителей.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 9. Logic Pro 9.0 – знакомство с интерфейсом программы, обработка звуковых файлов.

Полностью посвящена одной программе — Logic Pro 9.0. Как уже говорилось ранее, эта программа сама по себе является профессиональной виртуальной студией. Программа Logic Pro 9.0 — достаточно сложная программа, требующая большого

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 10. Adobe Audition 2 – знакомство с интерфейсом программы, обработка звуковых файлов.

Посвящена теоретической и практической работе в аудиоредакторе Adobe Audition. Даются рекомендации по записи в аудиоредакторе дикторской речи, шумов, музыки, с последующей обработкой записи встроенными средствами обработки и спецэффектами сторонних производителей. Использование в программе одиночного трека и мультитрека. Обсуждение подводных «камней» при работе в аудиоредакторах.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 11. Magix Samplitude Pro X - знакомство с интерфейсом программы.

Посвящена практической работе аудиоматериалом (речью, музыкой и шумами) в программе Samplitude. Лекции 10 и 11 взаимно дополняют друг друга и позволяют освоить теоретическую и практическую работу в программе. В лекции 11 студенты узнают, как записать аудиоинформацию в программе, как назначить эффекты для записанных треков, как работать с контроллерами, а также некоторые дополнительные приемы оживления записанной аудиопартитуры.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 12. Avid Pro Tools - знакомство с интерфейсом программы.

Посвящена теоретической и практической работе в программе Digidesign Pro Tools.

Тема 14. Основы мастеринга в работе по сведению звука применительно к кинематографу.

Посвящена мастерству сведения множества аудиодорожек в мастер трек, мастеринга окончательного аудиотрека.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель

Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением.

Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 14. Оптимизация проекта

Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview

Почему иногда правильно сведённая звуковая дорожка неодинаково воспроизводится из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр& Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, оптический диск

Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 17. Профессиональные студии записи голоса.

Для записи вокала в студийных условиях как правило создается акустическая среда без реверберации. Помещение должно быть оформлено правильно с точки зрения акустики. Для избавления от реверберации обычно используют специальную кабинку - отдельный вокальный бокс, обитый материалами гасящими звуковые отражения, и позволяющую зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи состоит в том, что не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Если помещение не имеет специальной акустической обработки, следует максимально минимизировать ее влияние на вокал. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Тема 18. Профессиональные студии записи синхронных шумов.

Под синхронными шумами подразумеваются, так называемые, «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Эти шумы обуславливаются действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Следовательно, создание унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов, крайне маловероятно. При записи синхронных шумов исполнители («шумооформители», «звукооформители») имитируют издаваемый персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Формирование компетенций: ПКО-4, ПКО-6

Занятие с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- семинары;
- лекция – консультация, видеолекция
- мультимедиа лекция

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотрные и творческие.

Просмотровые семинары проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

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

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса консультирования педагогом студентов во время аудиторных работ, при подготовке работ к зачету, а также по результатам выполнения самостоятельных домашних заданий вне аудитории.

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

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-4, ПКО-6	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия демонстрацией примеров.) - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-4, ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - подготовка докладов; - разработка теоретической основы тематики.	ПКО-4, ПКО-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации позиции студента в теоретических вопросах; - проверка навыков самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу информации о звукового, музыкального, шумового оформления в кинематографе, аудиовизуальном искусстве, и в культурной жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем	ПКО-4, ПКО-6

	звуковых и музыкальных решений фильмов и анимационных работ в контексте современных направлений; - выполнение творческих заданий: анализ фрагмента художественного фильма, анализ короткометражного анимационного фильма, звуковой сценарий.	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу; - способность аргументировать свою точку зрения; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины; - участие в дискуссии на предлагаемую тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций; - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия; - успешное выполнение творческих заданий.
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме; - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих просмотров.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

		-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
--	--	-------------------------

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

Отлично ставится:

1. за полный грамотный ответ и наличие всех практических заданий в творческой папке;

Хорошо ставится:

2. наличие всех практических заданий в творческой папке;

за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по одному из вопросов,
- при наличии одного-двух недочетов
- если допущена одна негрубая ошибка.

Удовлетворительно ставится:

3. наличие всех практических заданий в творческой папке;

за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по всем вопросам билета,
- при допущенной грубой ошибке;
- при наличии более двух недочетов.

Отрицательная оценка ставится за:

- отсутствие практических заданий в творческой папке (отсутствие папки),
- неправильные ответы на два вопроса билета,
- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть оценен ответ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса.

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-4	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	ПКО-6	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

Оценивание результатов творческое задание

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

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

«хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут

являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение коротких анимационных сцен с использованием компьютерных программ.

В рамках самостоятельной работы анимационные тесты выполняются в различных технологиях по согласованию с руководителем курса.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст]: учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2: Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб.: Питер, 2001. - 327 с.
4. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
5. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
7. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.

Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999 — №7 — С 22, 23

Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3 Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999 - № 9 - С 38-40

Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5 Бинауральный слух// Звукорежиссер 2000 — № 1 — С 46—48

Алдошина И Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44

Алдошина И. Основы психоакустики. Часть? Стуховаямаскировка-2//Звукорежиссер, 2000 — N"3 —С 36—38

- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8 Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000 — № 4 — С 38-42
- Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
- Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
- Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997 —№11 —С 282—284
- Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
- Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996 - № 11 -С 12-15
- Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
- Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. — М
- Новосельский А. Лучше один раз услышать Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996 — № 9. — С 45-52
- Обломкин С. Fruity Loops 3 0 — это уже не игрушка// Магия ПК, 2001 — № 4 — С 16, 17
- Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992 — № 1 — С 74-80
- Шпунт Я. До чего дошла наука1 // Компьютер и жизнь, 1998 — №8 — С 34-35
- Щербина В. И. Цифровая звукозапись — М Радио и связь, 1989 —190 с.
- Эйткен П. , Джерал С. Visual C++для мультимедиа — Киев "КОМИЗДАТ", 1996 —384 с
- Яковлев А. " Загружается звук "/// Компьютерра, 1999 — №8 — С 36—37
- Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999 —№7,8 —С 26-29

Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления:

- «Форест Гамп» (реж .Р. Земекис)
- «Зелёная миля»
- «Планета обезьян» (историческая антология)
- «Война и Мир» (реж. Бондарчук)
- «Эффект бабочки»
- «Алладин»
- «Амели»
- «Пианино»
- «8 с половиной» (реж .Феллини)
- «Ромео и Джульетта» (реж. Дзиферелли)
- «Часы»
- «Властелин колец»
- «Неизвестный»
- «Маленький Николя»
- «Параллельные миры»

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

Используемые информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
- компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
- подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
- использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
---	--------------------------	--------

1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Tb	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	
	- Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	
	- Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8
	41012400000086	
	41012400000087	
	41012400000088	
	41012400000089	
	41012400000090	
	41012400000091	
	41012400000092	
	41012400000093	
	- Монитор BENQ BL2420/T	8
	- Клавиатура Genius KB-220E	8
	- Манипулятор мышь HP Optical	8
	- Наушники Sennheiser HD215	7
	- HDMI Switcher VS-161H	1
	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	
	- Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров	
	- Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	

	-Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12 12 12
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819 - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire <u>Программное обеспечение</u> STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации Номера лицензий:	4 4 4 4 3 1 4 5

1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	24
	3
	6
	6
	6
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	6
-Fluo Lyte 110 Dmx	3
-Fluo Lyte 330 Dmx	3
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	1
-Manfrotto A244N – мэджик арм	
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	2
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	15
-GRIP KIT – D800KIT	
-GRIP HEAD - D200B	
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
-Затемнение окон	
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

В обучении используются компьютеры работающие с системой Windows и компьютеры Apple Macintosh. Перечень некоторых из используемых программ: Sound Forge, Steinberg Cubase, Logic Pro 9.0, Magix Samplitude Pro X, Cool Edit Pro 2, и другие

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического.

Студент самостоятельно выполняет упражнения применяя знания и навыки, полученные в течении курса.

Готовясь к итоговому устному экзамену по пройденному теоретическому курсу студент самостоятельно готовится по билетам, вопросы которых предложены в данной программе.

При подготовке итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить свою творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Название дисциплины

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1427 от «16» ноября 2016г.
по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____/Яременко Е.Г.

Зам.руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____/Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____/Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 – Цели и задачи освоения дисциплины.
- 1.2 – Место дисциплины в ОПОП.
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
- 2.2.1 – Тематический план курса.
- 2.2.2. – Содержание дисциплины.
- 2.2.3. – Занятия с применением инновационных форм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- 3.1. – Основная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

I.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели освоения дисциплины: знание общих основ теории актерского мастерства, основных этапов развития актерского искусства от освоения элементов актерской психотехники до исполнения ролей в отрывках на сценической площадке; умение применять полученные знания и профессиональные навыки в работе в ансамбле в рамках единого художественного замысла.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Мастерство актера» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства относится к обязательной части ОПОП ВО. Данный курс предназначен для студентов специальности «55.05.01 – Режиссура кино и телевидения (Режиссер анимации и компьютерной графики)».

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам с 1 по 2 курс (1- 4 семестры), на изучение дисциплины отводится 6 зачетных единиц (216 академических часов).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	<i>Знать:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеть:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.
ПКО-2 Способен совместно с коллективом съёмочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	<i>Знать:</i> ПКО-2.1. как организовать насыщенный художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-2.2. анализировать творческие идеи, критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения; ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором; ПКО-2.4. отчётливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта; <i>Владеть:</i> ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины	6 зачетных единицы, 216 часа.				
Вид учебной работы	Количество часов				
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам			
		1	2	3	4
Практический блок					
Работа с преподавателем (контактные часы)	130	36	30	34	30
Практический блок:					
Практические занятия	130	36	30	34	30
Самостоятельная работа:	44			38	6
Форма контроля	42		ЗаО (6)		Э (36)
Всего часов:	216	36	36	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план курса.

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1 курс, 1 семестр							
1	Внимание.	18	-	18	-	-	-
2	Оценка.	18	-	18	-	-	-
Итого за 1 семестр:		36	-	36	-	-	-
1 курс, 2 семестр							
6	Взаимодействие.	14	-	14	-	-	-
7	Наблюдения.	16	-	16	-	-	-
Зачет с оценкой		6					
Итого за 2 семестр:		36	-	32	-	-	-
2 курс, 3 семестр							
10	Фантазия.	72	-	34	-	-	38
Итого за 3 семестр:		72	-	34	-	-	38
2 курс, 4 семестр							
15	Работа над ролью в отрывках.	30	-	30	-	-	6
Экзамен		36					
Итого за 4 семестр:		72		30	-	-	6
Общая трудоемкость:		216	-	130	-	-	44

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Внимание. (ПКО-1, ПКО-2)

а) «Вижу», «слышу».

Все конкретно – Что? Где? Для чего?

Домашнее задание – придумать действие, предлагаемые обстоятельства, цель.

б) ПФД (память физических действий). Любое простое бытовое действие с воображаемым предметом. Показ и разбор на занятиях.

Тема 2. Оценка. (ПКО-1, ПКО-2)

Одиночный этюд, созданный студентом в предлагаемых обстоятельствах. Оценка восприятия какого-либо факта.

Тема 3. Взаимодействие. (ПКО-1, ПКО-2)

Как правило, парный этюд. Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи, действующие спонтанно в живом процессе. «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 4. Наблюдения. (ПКО-1, ПКО-2)

Студенты ищут, наблюдая за людьми в жизни, интересные характеры, поведение, черты и «примеряют» их на себя. То же с животным миром. Студенты приносят свои наблюдения на занятия, где происходит разбор под руководством педагога.

Тема 5. Фантазия. (ПКО-1, ПКО-2)

Через свое тело, пластику, психофизику оживление неодушевленного предмета.

Тема 6. Работа над ролью в отрывках. (ПКО-1, ПКО-2)

Педагогический выбор отрывков из литературных произведений, пьес на конкретных студентов. Предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношение персонажей. Сквозное действие. Создание полноценных образов.

.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Данный курс является практическим и предполагает поэтапное освоение элементов актерского мастерства.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:

- коллективные психологические тренинги
- коллективные психофизические тренинги
- этюды и импровизации
- консультативные практики
- разбор конкретных ситуаций
- внеаудиторная работа

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература.

1. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
2. Станиславский К.С. «Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения». М., АСТ Владимир ВКТ, 2011
3. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания». СПб., Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012

3.2. Дополнительная литература.

1. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. ВГИК, 1972.
2. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. — М.: Искусство, 1994.
3. Белинский В. О драме и театре. — М.: Искусство, 1983.
4. Бергман о Бергмане. М.: Радуга, 1985.
5. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
6. Волконский С. М. Выразительный человек. СПб изд. Аполлона, 1913.
7. Волконский С.М. Человек на сцене. СПб изд. Аполлона, 1912.
8. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. / Всесоюзная конференция работников кинематографии. М.: 1959.
9. Гоголь и театр. М., 1952.
10. Дидро Д. Парадокс об актере. Л-М.: Искусство, 1938.
11. Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988 .
12. Кино Италии. Неореализм. М.: Искусство, 1989.
13. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. — М.: Искусство, 1982.
14. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е испр. изд. — М.: ВТО, 1970.
15. Мир и фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991.
16. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. М.: Правда, 1989.
17. Пушкин и театр. М., 1953.
18. Салтыков-Щедрин М.Е. О литературе и искусстве. М.: Искусство, 1953.
19. Таиров А.Я. Записки режиссера. М.: ВТО, 1970.
20. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале "Кавказского пленника" Пушкина: Лекции С.М. Эйзенштейна во ВГИКе. — М.: Музей кино, 1999 г.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

<https://e.lanbook.com/> договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.

<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория

Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству студентов и педагогов)

Элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков.

**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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА В АНИМАЦИОННОМ КИНО»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Мастерство художника в анимационном кино» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ПООП ВО.

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: М.В.Курчевская, доцент кафедры режиссуры анимационного фильма

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры
«Режиссура анимационного фильма»
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б. Дабижа

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)
 - 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
 - 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
 - 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
 - 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Мастерство художника в анимационном кино» является важной дисциплиной в профессиональной подготовке выпускника факультета анимации и мультимедиа ВГИКа. Она является основой успешной творческой работы режиссера анимационного фильма.

Вся система обучения мастерству художника должна способствовать развитию образного мышления студента, воспитанию в нем творца, способного активно участвовать в раскрытии содержания кинопроизведений.

Творческая практика режиссера анимационного фильма отличается, прежде всего, многообразием композиционных поисков, как для общей изобразительной трактовки фильма, так и для образных решений отдельных эпизодов. Это и архитектурно-интерьерные объекты, и образные решения типажей и основных мизансцен сценария. Поэтому режиссер анимационного фильма обязан свободно владеть различными графическими техниками, свободно рисовать по памяти и представлению, что позволяет найти необходимые выразительные средства композиционных решений кадра.

На занятиях по мастерству художника студенты развивают способности к активной композиционной передаче объемно-пластических качеств и характера натуры, целостного восприятия, приобретают опыт в работе по памяти и по представлению, учатся свободно выражать задуманное содержание.

Развитие зрительной памяти, накопление запаса зрительных впечатлений, развитие навыков отбора главного, характерного, умение найти максимально выразительное композиционное решение — вот опорные пункты, на которых строится программа.

Обязательно отводится время на краткосрочные рисунки, наброски с натуры, а также по памяти и представлению. Эти наброски и кратковременные рисунки имеют различные задачи — изучение человека, его конструкции и динамики, взаимосвязей его с окружающим миром.

В процессе выполнения учебного рисунка последовательно решаются следующие **задачи**:

1. Осмысление изобразительной темы и поиски композиционного решения.
2. Размещение изображения на листе бумаги, конструктивно-пластическое построение формы и пространства.
3. Трактовка объемной формы и пространства для их образной характеристики средствами линии, тона, фактуры.
4. Работа со сценарием (раскадровка) и выполнение упражнений на выразительную композицию кадра и поиск цветового решения.

С первых дней обучения студента уделяется внимание развитию его активности и самостоятельности, умению творчески подходить к задаче. Педагог должен прививать студенту любовь к самостоятельной работе, воспитывать у будущего режиссера анимации и компьютерной графики постоянную потребность фиксировать жизненные наблюдения (альбомные зарисовки), акцентируя внимание на набросках и кратковременных рисунках по представлению.

Перед каждым заданием педагог объясняет студентам содержание задания. В процессе работы, помимо устных рекомендаций, педагог может по мере необходимости практически помогать исправлять ошибки студента.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Мастерство художника в анимационном кино» является одним из учебных предметов, позволяющих подготовить специалиста широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать не только творческие задачи, стоящие перед кинематографом, но и производственные проблемы постановки фильма.

Дисциплина «Мастерство художника» изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура анимационного фильма
2. Изобразительное решение анимационного фильма.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Руководство и организация творческого процесса создания анимационного фильма:
ПКО-5 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.

Знает:

функции драматурга, продюсера, композитора, художника редактора, консультанта в процессе создания анимационного фильма;

Умеет:

воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

организовать свой труд, самостоятельно или в составе съемочной группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности;

Владеет:

навыками редактирования анимационного фильма на основе сформированных критических замечаний;

технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.

ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий.

Знает:

возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом;

возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации);

Умеет:

выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма;

использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии;

Владеет:

навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34			34					
Практические занятия		34			34					
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32			32					
Контроль		6			6					
Вид промежуточной аттестации –зачет		За			За					
ИТОГО:	часов	72			72					

Общая трудоемкость	зач. ед.	2			2					
---------------------------	-------------	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Мастерство художника» изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			СРС
		ЛЕК	ПРАКТ	ИНД	
Тема 1. Линейная и воздушная перспектива. Ракурс и точка зрения. Перспективные построения интерьера (с натуры).	6		3		3
Тема 2. Построение предмета. Натюрморт (тональный рисунок). Объем и конструкция.	6		3		3
Тема 3. Натюрморт из сложных предметов. Характер, фактура и пропорции. Линейный и тональный рисунок. Композиционные эскизы.	6		4		3
Тема 4. Гипсовая голова. Анатомическое построение головы. Конструкция и пропорции. Мимика.	7		4		3
Тема 5. Голова в 3-х поворотах (фас, три четверти, профиль). Голова в сложном ракурсе.	8		4		4
Тема 6. Одетая фигура. Пропорции фигуры. Анатомическое строение фигуры человека.	8		4		4
Тема 7. Одетая фигура в движении. Многофигурные наброски. Статика и динамика. Работа с натуры и по представлению.	8		4		4
Тема 8. Зарисовки – фигура человека в интерьере. Перспектива и пропорции.	8		4		4
Тема 9. Итоговая графическая	8		4		4

разработка рассказа, новеллы или отрывка сценария. Материал – бумага, карандаш, тушь.					
Контроль	6				
Итого:	72		34		32

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Линейная и воздушная перспектива. Приобретение профессиональных навыков в области культуры рисунка. Организация рабочего места, подготовка рабочих материалов. Знакомство с техниками и материалами графического изображения. Специальная терминология. Основные принципы и способы построения формы на двухмерной плоскости. Линейная и воздушная перспектива. Ракурс и точка зрения. Перспективные построения интерьера (с натуры). Перспектива, линия горизонта, точка схода, картинная плоскость.

Задача: Изучить основные законы перспективных искажений и способы их отображения на плоскости листа. Тональными средствами передать пространство помещения.

Материал: бумага, карандаш.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 2. Построение предмета. Натюрморт (тональный рисунок). Построение предмета. Объем и конструкция, фактура и светотональное состояние.

Задача: определить формат рисунка, сделать тональный эскиз композиционного решения. На основе выбранного эскиза сделать длительный рисунок с внимательным изучением конструкции, формы, пространства.

Материал: бумага (размер А3), карандаш.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 3. Натюрморт из сложных предметов. Характер, конструкция, фактура и пропорции. Тональный рисунок (размер А3). Обязательно выполнение композиционных эскизов. Ракурс и точка зрения. Светотень как способ выражения объемно-пространственных качеств натуры. Драпировка.

Задача: создать глубину листа, выявив главное. Второстепенное вывести на второй план, используя свойства мягких графических материалов. Найти выразительную композицию. Графическими средствами передать ощущения различных фактур.

Материал: бумага, угольный или графитный карандаш.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 4. Гипсовая голова. Анатомическое построение головы. Конструкция и пропорции. Мимика. Возрастные изменения.

Задача: соблюсти точные пропорции, передать характер модели, фактуру гипса. Рисунок выполнить с подробной моделировкой формы. Уделить особое внимание взаимосвязи головы, шеи и плечевого пояса.

Материал: бумага, карандаш.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 5. Голова в трех поворотах (фас, три четверти, профиль). Голова в сложном ракурсе. Задача: определить формат рисунка, сделать тональные эскизы композиционного решения. Передать точные пропорции, ракурс. Изучить анатомические особенности головы человека.

Материал: бумага, карандаш.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 6. Одетая фигура. Пропорции фигуры. Анатомическое строение фигуры человека. Кисти рук – рисунки в разных положениях. Кратковременные рисунки и наброски с натуры и по представлению.

Задача: рисунки характерных типажей с акцентом на пропорции фигуры и образную характеристику людей. Композиционные поиски образного решения, выявление характера и психологических особенностей, мимики, жеста, позы. Шаржи.

Материал: бумага, мягкий материал по выбору студента.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 7. Одетая фигура в движении. Многофигурные наброски. Статика и динамика. Работа с натуры и по представлению во всевозможных поворотах и ракурсах, в движении, используя линейные и тональные возможности материала.

Задача: поиски композиционных вариантов, образных решений разнообразными линейными и тональными средствами. Построение фигуры в интерьере в различных положениях: стоящей, лежащей, ходьба, бег, прыжки. Возрастные изменения человеческого тела, проработка основных канонов построения человеческой фигуры. Пространственно смоделировать фигуру человека в сложном движении. Композиционные поиски конструктивной взаимосвязи фигур на основе образного решения, свойств материала (линия, пятно, фактура).

Материал: бумага, карандаш, соус, сангина, уголь.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 8. Зарисовки – фигура человека в интерьере. Перспектива и пропорции, масштабные взаимоотношения.

Задача: поиски композиционного решения с использованием различных графических материалов и техники исполнения. Светотональное решение взаимосвязи человека и пространства интерьера в листе бумаги. Пространственные взаимоотношения фигуры с интерьером, реквизитом.

Композиционные поиски взаимоотношения двух фигур в пространстве интерьера. Средствами тональной графики выявить сюжетно-образную линию. Психологическая характеристика натуры.

Материал: бумага, графитный или угольный карандаш, соус, сангина, тушь, перо, акварель.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

Тема 9. Итоговая графическая разработка рассказа, новеллы или отрывка сценария.

Задача: графическая серия тональных пространственных рисунков, стилистически объединенная темой и материалом. Поиски композиционного решения в эскизах и компоновках, отбор и соединение отдельных рисунков в целую серию. Выбор материала, формата, техники исполнения. Отдельные зарисовки по памяти и представлению, помогающие раскрытию темы, показывающие характер персонажей, архитектурных мотивов, интерьеров, мебели и реквизита, состояния природы, особенностей освещения. Сбор другого необходимого изобразительного материала. Монтажный показ объекта изображения. Выполнение окончательной серии работ.

Материал: бумага, карандаш, тушь, одноцветная акварель, уголь.

Формирование компетенций: ПКО-5, ПКО-6

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
-----------	---

1.	ПКО-5, ПКО-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: - практические занятия (практические занятия демонстрацией примеров.) - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся.	ПКО-5, ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов.	ПКО-5, ПКО-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка навыков самостоятельной работы; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии; - выполнение творческих заданий.	ПКО-5, ПКО-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - 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 активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия; - успешное выполнение творческих заданий.
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное

		пособие и проч.) в наличии; - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих просмотров.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений. -ЗАЧЕТ

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме выполнения итоговой творческой работы.

В критерии сдачи зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

- ✓ Представление зачетной работы, соответствующий необходимым творческим и техническим критериям, выполнение всех практических заданий в ходе обучения;

Отрицательная оценка (незачет) ставится за:

- отсутствие зачетной работы и выполненных практических заданий.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

После каждого длительного задания необходимо выполнять кратковременные рисунки по памяти и представлению. Они выполняются на основе пройденного

материала, но в другом ракурсе, ином пространственном окружении и.т.п. Рисунки, выполненные по памяти и представлению необходимы для проверки усвоения материала по каждой из тем.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов

коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирования. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст]: учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2: Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб.: Питер, 2001. - 327 с.
4. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
5. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
7. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Музеи, галереи и художественные каталоги

1. Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).
2. Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).
3. Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).
4. Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).
5. Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).
6. Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).
7. Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).
8. Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).
9. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).
10. Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).
11. Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Мастерство художника в анимационном кино» является необходимой для большинства кинематографических профессий и предполагает изучение максимального количества приемов рисования. Эффективность освоения этой учебной дисциплины студентами обеспечивается следующими формами аудиторной и самостоятельной работы.

Основная работа студента заключается в рисовании под руководством педагога учебных заданий, предусмотренных рабочей программой. В это время студент приобретает те необходимые практические навыки, которые невозможно приобрести теоретическим путем. Для приобретения навыков необходимо систематическое посещение занятий и желательно выполнение домашних заданий.

Работа над учебным заданием начинается с выполнения эскизов и набросков, в которых студент изучает натуру, ее конструкцию, взаимосвязь предметов и пространства, выбирает точку зрения и ракурс, передающие характер модели.

Следующий этап – поиски композиционного решения, формата, тонального решения. На этом этапе решаются все композиционные вопросы, варианты ищутся в небольших компоновках с разными решениями темы.

Основное время занимает выполнение рисунка в выбранном формате и размере. После этапа построения и проработки конструктивных особенностей необходимо уточнение пропорций и моделировка формы линейными и тональными средствами.

На всех этапах работы необходимо прислушиваться к замечаниям преподавателя, его указаниям и требованиям, обращать внимание на восприятие

своего рисунка зрителями, чтобы понять, насколько он выразителен.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет ки-
нематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»**

**Направление подготовки, 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
специальность**

Специализация «Режиссёр мультимедиа»

Форма обучения очная

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Моделирование виртуальной реальности» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация — Режиссёр мультимедиа

Автор: Фокин С. А., старший преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
 (название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____ С. М. Соколов
 (Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
 начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
 (Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
 (Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина
 (Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
 Протокол № ____ от « _____ » _____ 20____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель — подготовка студентов к созданию виртуальных сред для кино- видео, теле- интерактивных и анимационных проектов. Умение создавать виртуальное окружение — сегодняшняя необходимость, диктуемая современными тенденциями развития мультимедийного контента в кинематографии, анимации, телепередачах, рекламных роликах, документальных фильмах и других проектах. Умение создавать и настраивать уникальное виртуальное окружение (виртуальную реальность) добавляет огромный плюс к возможностям и инструментарию будущего специалиста, что, в свою очередь, делает его востребованным в широкой области работы с компьютерной графикой.

Задачи дисциплины:

- Обучить студентов владению соответствующим программным обеспечением для создания виртуального окружения.
- Научить студентов создавать качественное виртуальное окружение.
- Выработать пространственное мышление.
- Применять на практике современные знания, востребованные на современных студиях.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Моделирование виртуальной реальности» относится к базовой части Б1.О.22.14 основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 3 курсе.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура мультимедиа.
2. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой — 6 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Индикаторы достижений:

Знает:

ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения;

Умеет:

ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D;

ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами;

Владеет:

ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов							
	В сего	В том числе по семестрам:						
		1	2			5	6	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64					34	30	
Аудиторные занятия всего, в том числе:								
Практический блок:	64					34	30	
Практические занятия						34	30	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	38					2	36	
Контроль	6						6	
Вид промежуточной ат-	ЗаО						ЗаО	

тестации — зачет с оценкой									
ИТОГО:	часов	108					36	72	
Общая трудоемкость	зач. ед.	3			3		1	2	

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой — 6 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. Знакомство с пакетом трёхмерной графики Autodesk Maya.	2		2		
2.	Тема 2. Базовое полигональное 3D-моделирование.	2		2		
3.	Тема 3. Расширенное полигональное 3D-моделирование.	2		2		
4.	Тема 4. Шейдинг, лайтинг, рендеринг.	2		2		
5.	Тема 5. Создание логотипов и сред для них.	2		2		
6.	Тема 6. Графики кривых для тонкой настройки анимации.	2		2		
7.	Тема 7. Симуляция физических свойств объектов.	2		2		
8.	Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.	6		4		2
9.	Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее.	7		5		2
10.	Тема 10. Создание профессиональных тиров.	7		5		2
11.	Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн.	7		5		2
12.	Тема 12. Клипап.	7		5		2
13.	Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.	8		6		2
14.	Тема 14. Расширенный композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.	26		6		20
15.	Тема 15. Создание искусственного параллакса на фотографии.	8		6		2
16.	Тема 16. Разбор индивидуальных решений виртуального окружения кадра.	10		6		4
17.	Тема 17. Индивидуальный подход.	4		2		2

	Ответы на вопросы.					
	ИТОГО	108		64		40

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с пакетом трёхмерной графики Autodesk Maya.

Введение в программу. Обзор возможностей. Знакомство с интерфейсом. Настройка программы.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 2. Базовое полигональное 3D-моделирование.

Создание 3D-примитивов и их модификация. Понятие о полигонах. Основные правила полигонального моделирования. Частые ошибки моделирования.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 3. Расширенное полигональное 3D-моделирование.

Моделирование сложных объектов. Выявление ошибок моделирования и их исправление. Создание UV-развёрток объектов для последующего шейдинга.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 4. Шейдинг, лайтинг, рендеринг.

Создание и разработка фотореалистичных материалов объектов. Постановка выразительного света. Настройка камер. Настройка рендера.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 5. Создание логотипов и сред для них.

Краткое введение в дизайн современных логотипов. Работа над созданием своего логотипа (логотипа мастерской). Моделирование логотипов. Шейдинг логотипов. Создание подходящего окружения для логотипов. Эффектное появление логотипа. Анимация и рендер логотипов.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 6. Графики кривых для тонкой настройки анимации.

Введение в принцип работы графиков кривых. Подгонка анимации с помощью графиков кривых. Создание выразительных движений объектов, камер, света и т. п. с помощью графиков кривых.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 7. Симуляция физических свойств объектов. Введение в FX.

Симуляция ткани. Симуляция горения. Симуляция столкновений объектов. Работа с частицами.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее.

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакейных сцен.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 10. Создание профессиональных тиров.

Разбор типичных и банальных ошибок при демонстрации текста на экране. Правила экранной типографики. Создание качественных титров.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн.

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 12. Клинап.

Подготовка материала к клинапу. Трекинг масок. Автоматическое удаление лишних объектов в кадре.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.

Сведение отрендеренных слоёв в единый кадр. Работа с масками. Работа с альфа-каналами. Работа с прекомпозициями. Рендер секвенции.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 14. Расширенный композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.

Работа с индивидуальными альфа-каналами, для обработки конкретных объектов в кадре. Создание эффекта глубины резкости на уже отрендеренном изображении. Создание эффекта тумана на уже отрендеренном изображении.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 15. Создание искусственного параллакса на фотографии.

Подготовка фотографии для параллакса. Разделение фотографии на слои разного плана. Ретуширование пустых областей. Создание и настройка параллакса. Анимация камеры. Рендер.

Формирование компетенции: ПКО-3

Тема 16. Разбор индивидуальных решений виртуального окружения кадра.

Просмотр видеоматериала и другого контента, содержащего как стандартные, так и нестандартные визуальные решения виртуального окружения. Разбор со студентами технических решений виртуального окружения.

Формирование

компетенции:

ПКО-3

Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы.

Поиск решений вместе со студентами их технических задач при создании виртуального окружения для собственных учебных фильмов. Подход к задаче. Ответы на вопросы.

Формирование компетенции: ПКО-3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	ПКО-3

	- практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.		
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.		ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программ.		ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий	
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практиче-	

		ские) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
--	--	---

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы трехмерной графики» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Зачет

Проходит в форме защиты практической работы (короткой сцены), выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Шкалы оценивания результатов обучения

• Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* — студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* — студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* — студент недостаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

• Оценивание выполненных творческих (практических) заданий

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* — студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* — студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несую-

щественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** — студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

- Упражнения и задания, выполненные в течение семестра.
- Индивидуальные задания по моделированию и обработке виртуальной реальности.

Задание для зачета

Смоделировать несложное виртуальное пространство под конкретные задачи и обработать его. Цель задания — убедиться в понимании студентами грамотного процесса создания виртуального пространства в современных производственных задачах.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение монтажа звука, создание динамики, баланса речи и шумов в изучаемой программе.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;

- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек. Упр. учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн. пособ. для ст. киновузов и актер. киношк. Репринт. изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.

3. Станиславский К. С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. (1898 - 1948). Метод: к изучению дисциплины. Т.1. GRUNDPROBLEM / С. М. Эйзенштейн ; сост., авт. предисл. и ком. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.]: Эйзенштейн-центр, 2002. - 496 с.

Дополнительная литература

1. Карел Кубат. «Звукооператор-любитель».
2. Лев Трахтенберг. «Кинофильм и звукооператор».
3. Ирина Воскресенская. «Звуковое решение фильма».
4. Владилена Павловская. «Акустика и электроакустическая аппаратура».
5. Борис Меерзон. «Акустические основы звукорежиссуры».
6. Дворко Н.И. «Основы звукорежиссуры».
7. Роланд Казарян. «Эстетика кинофонографии».

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память — 32 Gb -системный диск — SSD 254Gb -дата диск — SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система — Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	12
1015	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	
	- Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров	
	- Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8
	41012400000086	
	41012400000087	
	41012400000088	
	41012400000089	
	41012400000090	
	41012400000091	
	41012400000092	
	41012400000093	
	- Монитор BENQ BL2420/T	8
	- Клавиатура Genius KB-220E	8
	- Манипулятор мышь HP Optical	8

	- Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) — на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	7 1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память — 32 Gb -системный диск — SSD 254Gb -дата диск — SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система — Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров	1 12 12 12 12 12

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Моделирование виртуальной реальности», студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МОНТАЖ И ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММЫ»

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Монтаж и интернет-программы» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Авторы: В.В.Южалов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры
Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели: ознакомление с основами дисциплины «Монтаж и интернет-программы», представления звуковой и визуальной информации применительно к специальности режиссура анимационного кино, что позволяет студентам понять особенности обработки данной информации на компьютере и принципы функционирования специализированных программ редактирования и обработки этой информации.

Задачи. С учетом особенностей восприятия данных видов информации человеком показываются возможные способы ее хранения на компьютере со сжатием звуковых и видео файлов; грамотный подход к выбору программных и технических средств создания и воспроизведения таких файлов в зависимости от творческих задач, стоящих перед режиссером анимации и компьютерной графики.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Монтаж и интернет-программы» является одной из дисциплин специальной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики».

Монтаж рассматривается как форма, средство и технология организации динамической аудиовизуальной информации на основе современных представлений о монтажных формах, знаковых систем, теории художественного текста и ряда понятий теории кино.

Цифровые, аудиовизуальные и компьютерные технологии предоставили режиссерам экрана широкие творческие возможности.

Открыто заявил о себе цифровой кинематограф, использующий вместо традиционной 35-мм киноплёнки видео высокой четкости - High Definition (HD). Новая цифровая технология продемонстрировала свои преимущества в ускоренных процессах съемок, и при монтаже материала, в отсутствии необходимости дополнительной цветокоррекции, в сохранении качества эталонной копии, отличается высоким качеством и низкой себестоимостью производства.

Подготовка студентов в области теоретических основ цифровой обработки с использованием видео и звуковой информации медиафайлов, приобретение необходимых навыков работы с материалом, структурированию и организации материала.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания аудиовизуального произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового аудиовизуального продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания аудиовизуальных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и выработать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания аудиовизуального произведения.
Создавать анимационные фильмы и мультсериалы во всех анимационных форматах и технологиях.	ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	<i>Знать:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеть:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.
Руководство и организация творческого процесса создания анимационного фильма	ПКО-2 Способен совместно с коллективом съёмочной группы осуществлять	<i>Знать:</i> ПКО-2.1. как организовать насыщенный художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-2.2. анализировать творческие идеи,

	постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения; ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором; ПКО-2.4. отчётливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта; <i>Владеть:</i> ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.
--	--	---

В результате изучения дисциплины «Монтаж и интернет-программы» студент должен знать:

- знание основных стандартов ТВ.
- работа в системе нелинейного монтажа
- создание титров
- работа с заставками в After Effects
- приобретение навыков работы на компьютере с различными системами нелинейного монтажа
- основные механизмы слухового и визуального восприятия;
- принципы дискретизации и квантования аналоговых сигналов;
- основные характеристики аналоговых, дискретных и цифровых сигналов;
- стандарты телевизионных сигналов и форматы аналоговой и цифровой видеозаписи;
- основы синтеза трехмерных изображений в персональных компьютерах.

Студент должен уметь:

- выбирать требуемые параметры дискретизации звуковых и видео сигналов при создании мультимедиа-продукта;
- выбирать необходимые кодеки сжатия аудио и видео файлов при создании результирующего файла;
- выбирать аппаратное обеспечение мультимедиа, необходимое для реализации творческого замысла режиссера мультимедиа-программ
- использовать возможности компьютерных программ для максимального раскрытия аудиовизуального образа.

Студент должен иметь представление:

- о параметрах современных устройств воспроизведения звука и отображения видеoinформации;
- о существующих программных средствах аудио и видео монтажа для создания мультимедиа продуктов;
- о способах формирования стереоскопических изображений и возможностях существующей в настоящее время аппаратуры;
- о современных средствах формирования виртуальной реальности и их характеристиках.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Организационно-методические данные дисциплины Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся с преподавателем:	30								30
Практические занятия	30								30
Самостоятельная работа студента всего	42								42
Контроль	ЗаО								ЗаО
ИТОГО:	72								72
Общая трудоемкость	2								2

Содержание разделов дисциплин

Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой на 8 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Тема 1. Основы монтажа.	3		1			2
2	Тема 2. Способы организации материала.	3		1			2
3	Тема 3. Программа Adobe Photoshop, знакомство с инструментами.	3		1			2
4	Тема 4. Сканирование полиграфических картинок и фотографий.	3		1			2
5	Тема 5. Обработка изображений в программе Adobe Photoshop. Цветовая коррекция.	3		1			2
6	Тема 6. Коррекция цвета и фильтры Adobe Photoshop.	3		1			2
7	Тема 7. Создание альфа-канала в программе Совмещение, работа со слоями.	4		2			2
8	Тема 8. Обзор эффектов и графических возможностей программы.	4		2			2
9	Тема 9. Работа с отсканированным изображением.	4		2			2
10	Тема 10. Создание титров. Визуальные эффекты.	4		2			2
11	Тема 11. Инструменты редактирования в программе. Анимация по ключевым кадрам.	4		2			2
12	Тема 12. Эффект Motion.	4		2			2
13	Тема 13. Работа с видеофайлами. Создание монтажных переходов.	4		2			2
14	Тема 14. Наложение титров с использованием альфа-канала.	4		2			2
15	Тема 15. Изменение прозрачности в слоях.	6		2			4
16	Тема 16 Импорт звука Экспорт звука Звуковой дизайн ролика.	6		2			4
17	Тема 17. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма. Монтаж трейлера. Хронометраж 30 секунд.	6		2			4
18	Тема 18. Требования к дикторскому тексту. Монтаж дикторского текста.	4		2			2
	ИТОГО	72		30			42

2.2.3 Содержание дисциплины

Тема 1.

Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами. Определение основных параметров аналоговых, дискретных и цифровых сигналов.

Практика: создание своего проекта.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 2.

Способы организации материала. Основы монтажа. Понятие тримминга. Настройка монтажных стыков с помощью Trim tool. Монтаж упражнения с помощью Trim tool.

Практика: чистовой монтаж «Rain Forest» с помощью Trim tool.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 3.

Программа Adobe Photoshop, знакомство с инструментами.

Возможности программы и вариантность реализации творческого замысла.

Монтаж музыкальной композиции или музыкального клипа. Возможности программы и вариантность реализации творческого замысла. Монтаж музыкальной композиции или музыкального клипа. Практика: монтаж музыкальной композиции или музыкального клипа (точный монтаж звука, настройка уровней громкости и пр.).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 4.

Сканирование полиграфических картинок и фотографий.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 5.

Обработка изображений в программе Adobe Photoshop.

Цветовая коррекция.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 6.

Коррекция цвета и фильтры Adobe Photoshop

Возможности программы и реализация авторского замысла.

Сохранение, защита от удаления, копирование, корректное удаление.

Возможности программы и реализация авторского замысла. Сохранение, защита от удаления, копирование, корректное удаление.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 7.

Создание альфа-канала в программе

Совмещение, работа со слоями.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 8.

Обзор эффектов и графических возможностей программы.

Монтаж рекламного ролика к фильму, используя сабклипы, и наложение спецэффектов (хронометраж - 1 минута).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 9.

Работа с отсканированным изображением.

Специальные приемы и совмещение.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 10.

Создание титров.

Визуальных эффектов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 11.

Инструменты редактирования в программе

Анимация по ключевым кадрам.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 12.

Эффект motion

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 13.

Работа с видеофайлами.

Создание монтажных переходов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 14.

Наложение титров с использованием альфа-канала.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 15.

Изменение прозрачности в слоях

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 16.

Импорт звука

Экспорт звука

Звуковой дизайн ролика.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 17.

Звуковое решение сцены, эпизода, фильма.

Монтаж трейлера. Хронометраж 30 секунд.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 18.

Требования к дикторскому тексту

Запись диктора, авторское озвучание.

Монтаж дикторского текста.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Содержание дисциплины по видам занятий

Практические занятия

Практические занятия – это основная форма обучения дисциплины «Монтаж и интернет-программы». Освоение материала и приобретение необходимых навыков осуществляется при выполнении практических заданий, на протяжении всего курса. Практические занятия способствуют приобретению навыков работы в современных компьютерных программах.

Открывают новые возможности в воплощении авторского решения в аудиовизуальный образ. Обучение осуществляется путем работы студентов над несколькими последовательными заданиями с постепенным усложнением их содержания.

Самостоятельная работа

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса консультирования педагогом студентов во время аудиторных работ, при подготовке работ к зачету, а также по результатам выполнения самостоятельных домашних заданий вне аудитории.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - теоретические занятия (лекции по темам программы с показом изобразительных, фото и видео материалов) - обсуждения по темам теоретических занятий - самостоятельная работа обучающихся по темам теоретических занятий	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка и обсуждение этапов выполнения практических заданий (выбор тем, подбор материала,	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

	выполнение эскизов, сценария, экспликации, раскадровки, аниматика, фильма) - выполнение заданий по практическим занятиям - самостоятельная работа по темам практическим занятий.	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров и обсуждений - проверка результатов приобретенных навыков творческих поисков, выработки авторской позиции и исследовательской работы по сбору, обработке и анализу необходимой информации для выполнения самостоятельной работы - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии в рамках обсуждений, семинаров, выполнении теоретических работ - выполнение творческих практических заданий в рамках создания фильма.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение теоретических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов, результатов теоретической и практической работы курса на теоретических и практических занятиях - наличие на теоретических и практических занятиях требуемых материалов (конспектов лекций, изобразительных, литературных и научных материалов) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- посещение консультаций - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование художественной позиции по выбору темы и авторскому решению - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, умение организовать самостоятельную и коллективную творческую и практическую деятельность - участие в обсуждении и дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения	- степень готовности к участию в практическом занятии

	материала	- степень правильности составленных планов для организации и реализации собственной и коллективной творческой и практической деятельности - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих и практических заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие, конспекты лекций, изобразительные, литературные, научные и видео материалы) - задания для самостоятельной работы выполненные письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной и изобразительной 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, моделирования в рамках творческих семинаров, выполнения теоретических и практических работ - способность самостоятельно анализировать драматургию, режиссуру, художественный и профессиональный уровень фильма.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по

		режиссуре, драматургии, изобразительному и анимационному решению и исполнению - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - экзамен
--	--	--

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
2	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
3	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен

Шкалы оценивания результатов обучения

• **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

• **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов зачета с оценкой**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговая работа должна продемонстрировать приобретенные навыки по дисциплине. Аудиовизуальное построение, изобразительное и звуковое решение, использование анимации и специальных эффектов.

Примерная тематика экзаменационных работ:

При изучении курса предлагается написать реферат на тему, заданную преподавателем:

- Создание титров
- Телевидение и стандарты телевизионных сигналов.
- Устройства отображения видеoinформации мультимедийного ПК,
- Технология синтеза трехмерных изображений в мультимедийном ПК.
- Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения

3.3. Самостоятельная работа

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе

преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях : третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и

- доклады / Мин. культ. РФ, СК РФ, МКБК, СПбГУКИ, МКВИ ; ред.: О. Н. Раев ; авт. фот.: М. Е. Сапегин. - М. : МКБК, 2012. - 224 с. : рис., табл., фот.
3. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
 4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
 2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
 3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
 4. Попова Эванс, Екатерина Джоновна.Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.
 5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
 6. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
 7. Уайатт, Хилари.Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.
 8. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
 9. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	1 12 12 12

	-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	1 8 8 8 8 7 1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215	1 12 12 12

	<u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819 - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire <u>Программное обеспечение</u> STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5 2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2 3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0 4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0 5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	4 4 4 4 3 1 4 5

	<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	24
	-Fluo Lyte 110 Dmx	3
	-Fluo Lyte 330 Dmx	6
	-Dedolight DLH4-300	6
	-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
	-Manfrotto A244N – мэджик арм	6
	-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	3
	-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
	-GRIP KIT – D800KIT	6
	-GRIP HEAD - D200B	1
	-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
	-Затемнение окон	2
	-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	15
	- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

При монтаже итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

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**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы кинооператорского мастерства»

Направление подготовки	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация	Режиссер анимации и компьютерной графики
Уровень образования	высшее
Форма обучения	очная

Москва, 2022

Программа составлена доцентом Н.В. Свиридовой

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 733 от 01 июля 2017 г. по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2022 г.

Протокол № 6 от «04» июля 2022 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины... ..	7
2.2. Содержание разделов дисциплин	8
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2. Содержание дисциплины.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	22
3.1. Список учебной литературы.....	22
3.1.1. Основная литература	22
3.1.2. Дополнительная литература.....	22
3.2. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра.....	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины **«Основы кинооператорского мастерства»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация: Режиссер анимации и компьютерной
графики**

Уровень образования: высшее

Форма обучения очная

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» даёт студенту теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, о системе киноизобразительных средств, которыми располагает киноискусство.

Задачей курса «Кинооператорское мастерство» является ознакомление студентов с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, его возможностями в творческом и производственном процессах создания фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения является дисциплиной Базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе во 2-ом семестре. На изучение дисциплины отводится 2 зачетных единицы – 72 академических часа.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения:

- режиссер телевизионного фильма;
 - режиссер игрового кино;
 - режиссер неигрового кино
- ПКО-2

Категории обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО
	ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

- режиссер мультимедиа;
 - режиссер анимации и компьютерной графики
- ПК-2

Категория профессиональной компетенции	Код ПК	Наименование ПК
Правовое регулирование творческого процесса	ПК-2	Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включенными в учебный план специальностей «Режиссура кино и телевидения».

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены формы контроля:
Промежуточная аттестация:
- дифференцированный зачет.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» даёт студенту теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, о системе киноизобразительных средств, которыми располагает киноискусство.

Задачей курса «Основы кинооператорского мастерства» является ознакомление студентов с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, его возможностями в творческом и производственном процессах создания фильма.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования является дисциплиной Базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами очного отделения на 1-ом курсе во 2-ом семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа, из них: занятия практического (семинарского) типа – 30 академических часов, самостоятельная работа студента – 36 академических часов. Рабочей программой предусмотрены формы контроля: промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 6 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения:

- режиссер телевизионного фильма;
- режиссер игрового кино;

- режиссер неигрового кино

- ПКО-2

Категория общепрофессионально й компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО
	ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

- режиссер мультимедиа;

- режиссер анимации и компьютерной графики

- ПК-2

Категория общепрофессионально й компетенции	Код ПК	Наименование ПК
Правовое регулирование творческого процесса	ПК-2	Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. - 72 академических часа	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		2
<i>Работа с преподавателем (контактные часы):</i>	30,5	30,5
Практического (семинарского) типа	30	30
<i>Самостоятельная работа:</i>	35,5	35,5
Работа с информационными источниками	36	36
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет	6	6
- контактные часы на	0,5	0,5

дифференцированный зачет		
Итого:	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Примерный тематический план дисциплины для специальностей 55.05.01; 55.05.02.

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование тем	<i>Очная форма обучения</i>			
	Количество академич. часов			
	Занятия практичес- кого (семинарск ого) типа	Самост. работа	Форма контроля	
			зачет	Конт. часы на зачет
ВВЕДЕНИЕ. Профессия кинооператора. Творческие Задачи кинооператора в фильмах разных жанров и на телевидении. Искусство кинооператора в художественном фильме. Кинооператора документальной и научной кинематографии. Производственные права и обязанности кинооператора. Автор- оператор. Киножурналист (публицист). Российская операторская школа, ее основные черты и особенности. Становление искусства кинооператоров	2			
Тема 1. КИНООПЕРАТОРСТВО Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении и раз- витии. <u>Информационные</u> возможности кинокамеры. «Прямая» документальная съемка событий и явлений действительности. Становление профессии кинооператора-документалиста;	2	3		

необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Художественно-выразительные</u> возможности камеры. «Постановочная» съемка художественных фильмов. Становление профессии кинооператора-постановщика; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Познавательные</u> и научно-популярные возможности кинокамеры. Становление профессии кинооператора научной кинематографии; необходимые знания.				
Тема 2. РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КИНООПЕРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Кинооператорское мастерство в русской дореволюционной кинематографии. Кинооператоры на съемках хроники революции, гражданской войны; советского строительства. Первые художественные фильмы. Работы кинооператоров А.Левицкого, Ю.Желябужского, Л.Форестье и др. Стновление школы кинооператорского искусства. Творческие поиски кинооператоров Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Д.Демуцкого – метод художественного творчества, новаторское изобразительное решение фильма, композиция кадра, киноосвещение, профессиональное мастерство. Творчество кинооператоров в черно-белых звуковых фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в цветных фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в документальных фильмах.	2	3		

Творчество российских кинооператоров современного периода. Киноизобразительная культура фильма.				
Тема 3. КИНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАТОРА <u>Операция киносъемки:</u> кадрирование, Оптика, освещение, экспонирование, кинетика. «Немая» и «синхронная» съемка. Изображение на пленке и экране объемно-пластических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности, глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени. Кинокадр – как изобразительная форма: оптические, кинетические и фонические нормативы. <u>Изобразительные возможности кинокамеры.</u> Приемы съемки и киноизобразительная форма кадра в различных системах кинематографа. <u>Кинетические приемы съемки:</u> нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе. Кинопанорамная съемка – виды панорамных съемок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. <u>Динамические приемы съемки</u> – с операторского транспорта, с наземных, воздушных и водных видов транспорта, съемки в космосе; съемки камерой с рук – изобразительный эффект, выполнения, область применения.	2	3		

Оптические приемы съемки – киноперспектива, съемка нормальной широкоугольной и длиннофокусной оптикой, съемка вариооптикой (трансфокатором) – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в фильмах. <u>Экспозиционные приемы съемки</u> – черно-белые и цветные виды киноплёнки, светофильтры, съёмочная экспозиция, изобразительный эффект, область применения в кинофильмах.				
Тема 4. КОМПОЗИЦИЯ КИНО-КАДРА Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр «съёмочный» и кинокадр «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров «по движению», «по ракурсу», «по крупности плана», «по свету», «цвету», «тону», «ритму и темпу». Организация «оптического» внимания зрителя. «Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при «прямой» документальной съёмке. Композиция кадра при «постановочной» съёмке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.	2	3		
Тема 5. КИНООСВЕЩЕНИЕ 1. Искусство и техника кино-операторского освещения	4	3		

Изобразительная стилистика фильмов и искусство операторского освещения. Искусство и техника киноосвещения А.Левицкого, Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Б.Волчека, С.Урусевского и других кинооператоров. Искусство и техника киноосвещения в цветных фильмах М.Пилихиной, Ю.Ильенко, В.Юсова, Г.Рерберга, П.Лебешева и других. Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: изображение на пленке, видеоносителе, цифровом носителе и экране объемно-пластических форм предметов, цвета и фактуры материалов, рельефа поверхности и глубины пространства в черно-белом и цветном фильмах. Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет. Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Техника киноосвещения при черно-белом и цветном изображении. Экспозиционный режим освещения при монтажной съемке на черно-белой и цветной пленке: «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный контроль киноосвещения. Инструментальный контроль киноосвещения. Архитектоника освещения. Сюжетное освещение. Свето-тональная характеристика места, времени, обстановки действия. 1. Метод <u>«рисующего»</u> (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.				
---	--	--	--	--

Рациональная установка света на объекте для монтажной съемки. 2. Метод <u>«тонального»</u> (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме. 3. Метод <u>«эффектного»</u> освещения в черно-белом и цветном фильме. 4. <u>Подсветка в интерьерах</u> при постановочной съемке и черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съемки. 5. <u>Подсветка в интерьерах при документальной съемке</u> в черно-белых и цветных фильмах. Изобразительные задачи. Техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.				
Тема 6.НАТУРНАЯ КИНОСЪЕМКА 1. <i>Натурное (естественное) освещение</i> Солнце и небо – основные источники освещения на натуре. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съемочного дня. Освещенность объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещенность объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съемки арктической и тропической природы. Условия съемки морской природы. Условия воздушной съемки. Применение пиротехники. 2. <i>Постановочная съемка на натуре</i> 1. <u>Съемка постановочных сцен на</u>	2	3		

<u>солнечной натуре</u>. Выбор условий освещения и погоды для решения и изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражателей и электрической подсветки, рассеивателей. Подсветка крупных и средних актерских планов на черно-белой и цветной пленке. Экспозиционный режим при черно-белой и цветной съемке. Визуальный и инструментальный контроль. 2. <u>Съемка постановочных сцен в пасмурную погоду</u>. Решение изобразительно-живописных задач на черно-белой и цветной пленке. 3. <u>Режимная съемка</u> на черно-белой и цветной пленке. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописных задач. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съемки. Визуальный и инструментальный контроль. 3. Документальная съемка на натуре Изобразительные и фотографические задачи документальной съемки. Съемка в условиях высококонтрастного освещения. Съемка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль.				
Тема 7. КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЕМКИ Комбинированные съемки кинокадров методом многократного экспонирования – техника выполнения, практика применения в кинофильмах.	2	3		

Метод перспективного совмещения, - техника выполнения, оборудование. Примеры применения для решения изобразительных задач в кинофильмах. Метод комбинированной графики – художественно-изобразительные возможности. Комбинированные съемки, как самостоятельная форма кинооператорского искусства.				
Тема 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЕМОК Метод цейтраферной и скоростной съемки – техника выполнения, область применения в фильмах. Макро и микросъемка – техника выполнения и область применения. Подводная и воздушная съемка. Специальные материалы и аппаратура для научно-исследовательских съемок. Примеры применения специальных съемок в художественных, научно-популярных и учебных фильмах.	2	3		
Тема 9. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ Творческие задачи научной кинематографии. Научно-популярные и научно-учебные фильмы. Специфика изобразительного строя. Творческо-производственные задачи оператора. Использование специальных видов киносъемки. 1. Съемка научно-популярных фильмов Изучение материала будущего фильма. Участие в разработке постановочного (режиссерского) сценария. Работа с научными консультантами. Замысел изобразительного решения фильма. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съемкам.	2	3		

Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров. 2. Съёмка учебных фильмов Изучение материалов и программ экранизируемого курса. Работа с научным руководителем и консультантами. Участие в разработке постановочного (режиссерского) сценария. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам. Замысел киноизобразительного решения. Съёмка специальных объектов в научных лабораториях, производственных цехах, клиниках и др. научных и производственных учреждениях. 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	2	3		

в кинохронике и его особенности. Особенности съемочного оборудования на телевидении. Техника документальной съемки: съемки кино и видеокамерой; применение телеоптики и трансфокатора; съемка с электроподсветкой в интерьерах и производственных помещениях. Съемка и обработка материала при малых освещенностях. Съемка с наземных, водных и воздушных видов транспорта. Синхронная съемка. Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: кадрирование, монтажная съемка, съемка камерой с рук, с плеча. 1. Репортаж. Информационные, познавательные и пропагандистские возможности «прямой» документальной съемки действительности. Творческо-производственная работа оператора над репортажем: индивидуальная и коллективная съёмка. Этические нормы. Эстетические и изобразительные задачи при съёмках репортажей. Виды репортажей: событийный, тематический, сельскохозяйственный, производственный, спортивный, военный, зарубежный. Особенности съёмки репортажей для телевидения. 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 кинофильма. Творческое участие оператора в съёмочной группе. Область творческой и производственной работы кинооператора. 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. 2. Работа оператора над экраным образом актёра в кадре. Актёр в образе роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Поиски грима, костюма, светотональных и	4	3		

светоцветовых 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. 3. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма. Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы. Выбор интерьерных объектов. Выбор натурных объектов. Разработка операторской экспликации. 4. Съёмочно-постановочная работа над павильонными и интерьерными объектами. Сценарное содержание объекта. Замысел киноизобразительного решения. Построение освещения объекта. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, технических средств и специальных эффектов. Выбор интерьеров для съёмки. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек. Опробование освещения. Опробование проёмов съёмки и специальных эффектов. Съёмка операторских проб. Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Привлечение цифровых технологий. Работа над актёрскими планами. Просмотр и оценка снятого материала. Творческие и производственные нормативы операторской работы.				
---	--	--	--	--

Этические нормы коллективной художественно-творческой работы. 5. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма и специальными эффектами. Основные виды натурных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб. Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими крупными – портретными – планами. Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время. Постановка и съёмка специальных эффектов: дождя, тумана, снега, пожара и пр. Создание перечисленных эффектов с помощью компьютерных технологий. 6. Съёмочно-постановочная работа над фильмами разных жанров. Художественные и производственные задачи работы над фильмами исторических жанров. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами. Работа над экранным образом исторических персонажей.				
---	--	--	--	--

Особенности изобразительно-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора природы для исторических фильмов. Примеры операторских решений в фильмах исторических жанров. Художественные и производственные задачи работа оператора над военными фильмами. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами в процессе подготовки, на съёмочной площадке. Выбор природы и съёмка батальных сцен. Примеры операторской работы. Особенности работы оператора над изобразительным и съёмочным решением фильмов-сказок и фантастических жанров. Работа с отделами специальных и комбинированных съёмок. Применение цифровых технологий для реализации замыслов. Примеры из фильмов. 7. Работа оператора над фильмами для телевидения. Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов (сериалов). Композиция кадра. Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника освещения павильонных объектов для телефильмов. Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра, освещением, приёмами съёмки. Особенности работы оператора над фильмами-концертами, ток-шоу и др. телепередачами.				
Тема 12. Обзорные лекции Художественные, творческие и	2	2,5		

производственные задачи кинооператорского искусства на современном этапе. Операторская работа в фильмах, отмеченных отечественными и международными премиями.				
Форма контроля -промежуточная аттестация – дифференцированный зачет			6	0,5
Всего:	30	35,5	6	0,5

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. Искусство. 1995
2. Железняков В.Н. Cinematografer. ВГИК. 2002
3. Железняков В.Н. Свет и контраст. ВГИК. 2001
4. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992
5. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1: Изобразительная ёмкость кадра. М.: Изд. «625», 2004
6. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съемка действительности. М., Изд. «625», 2008
7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
8. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во «625», 2006

3.1.2. Дополнительная литература

1. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. М., 2002
2. Уилки Б. Создание спецэффектов. ГИТР. М., 2006
3. Журнал «Техника и технология кино»
4. Журнал «625»
5. Журнал «CINEFEX» (Издается на русском языке)
6. Журнал «AMERIKAN CINEMATOGRAFER» (на английском языке)

3.2. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра:

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондричек.
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. «Атланта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
8. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов
9. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Руттенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
13. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
14. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
17. «Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.
19. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
20. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
21. «Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
22. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
23. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер. И. Тирский
24. «Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
25. «Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
26. «И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
27. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
28. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
29. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
30. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
31. «Конец Санкт-Петербурга», СССР, 1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
32. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
33. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
34. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
35. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
36. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
37. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
38. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер. Александр Антипенко
39. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
40. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
42. «Неотправленное письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.

43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У. Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер. Тонино Дели Колли
46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж. Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
48. «Остров», Россия, 2006, реж. Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер. Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер. Сергей Мачильский
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж. Марк Донской; опер. Сергей Урусевский
58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Куросава; опер. Асакадзу Накаи
59. «Сибириада», СССР, реж. Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.
61. «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.
65. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер
66. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
67. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд
68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Ньютквист
69. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцовой, опер. Алишер Хамидходжаев
70. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные и просмотрные занятия обеспечиваются аудиторий, имеющей возможность видеопозаказ и залом, располагающим кино и видеопроекцией, а также фильмокопиями программных кинопроизведений и фильмами в формате DVD.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____И.В.Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **55.05.01- Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссёр анимации и компьютерной графики.**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от «04» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине «Основы кинооператорского мастерства»

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	- режиссер телевизионного фильма; - режиссер игрового кино; - режиссер неигрового кино - ПКО-2 - режиссер мультимедиа; - режиссер анимации и компьютерной графики - ПК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - занятия практического (семинарского) типа; - обсуждения по темам занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем занятий	ПКО-2
		ПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ПКО-2
		ПК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ПКО-2

	- проверка полноты подготовки в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	ПК-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий практического (семинарского) типа; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- 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	- в процессе подготовки студент по материалам практических (семинарских) занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический

	практического использования знаний	материал, необходимый для выполнения самостоятельных практических заданий
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических заданий - дифференцированный зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждение Дифференцированный зачет
	ПК-2	

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы кинооператорского мастерства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- дифференцированный зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Дифференцированный зачет
 Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка «не зачтено», «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено», «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «зачтено», «хорошо» -достаточный уровень (базовый),	Оценка «зачтено», «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

**Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по курсу
 «Основы кинооператорского мастерства»**

1. 1 Профессия кинооператора. Основные обязанности.
2. Кинематограф как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии.
3. Изобразительная техника оператора.
4. Изобразительные возможности кинокамеры.
5. Крупности планов. Ракурс. Точка зрения и точка съёмки.
6. Роль изображения в системе выразительных средств кинематографа.
7. Изобразительный эффект кинетических приёмов съёмки.
8. Изобразительный эффект динамических приёмов съёмки.
9. Применение методов компьютерной графики.

10. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра.
11. Документальный и постановочный кадр. Особенности создания и восприятия.
12. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма.
13. Основные киноизобразительные формы кинокадров.
14. Задачи киноосвещения в кино. Основные виды киноосвещения.
15. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора.
16. Процесс создания кинофильма. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора.
14. Работа оператора над экранным образом актёра.
15. Съёмочно-постановочная работа на объекте съёмки.
16. Выбор интерьерного объекта.
17. Значение натуральных объектов в фильме. Декорации на натуре.
18. Документальный и постановочный методы работы оператора неигрового кинематографа.
19. Работа оператора на событии. Специфика условий.
20. Работа оператора над сюжетом для киножурнала и информационной программы ТВ.
21. Проблема профессиональной этики в работе документалиста.
22. «Прямая» съёмка действительности и субъективный фактор в работе оператора-документалиста. Тенденциозность материала.
23. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах.
24. Монтажная съёмка. Принципы, позволяющие сохранить единство действия.
25. Съёмка иконографического материала и предметного мира.
26. Этические нормы коллективной творческой работы в съёмочной группе.

1.7. Методические указания обучающимся

Обучающийся должен постоянно помнить, что, изучив учебный курс «Кинооператорское мастерство» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилизованного почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и

в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/ п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой

**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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА»**

**Направление
подготовки,
специальность**

**55.05.01 «Режиссура кино и
телевидения»**

Специализация

**«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Т.Г.Абрасуилов, старший преподаватель

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры
Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой С.М.Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20____ г.

© **Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курса
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели освоения дисциплины

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых композиций в соответствии с требованиями современного производства анимационных фильмов.

Задачи дисциплины: научить студентов владеть созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня, а также расширить уже имеющиеся знания в данной области.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Программное обеспечение и аппаратные средства» изучается на 2 курсе в 4 семестре, объем 72 академических часов (54 астрономических), является одной из дисциплин специальной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики». Аттестация-зачет с оценкой.

Основы предмета «Программное обеспечение и аппаратные средства» состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение студентами различных современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Рабочая программа иллюстрирует процесс обучения, в ходе которого студент овладевает профессиональными компетенциями:

Наименование категории (группы) обязательных компетенций	Код и наименование обязательных компетенций выпускника	Индикаторы достижения обязательных компетенций
Создавать анимационные фильмы и мультсериалы во всех анимационных форматах и технологиях.	ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	<i>Знать:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеть:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.

Руководство и организация технологического процесса создания анимационного фильма	ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий	<i>Знает:</i> ПКО-6.1. возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом; ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации); <i>Умеет:</i> ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма; ПКО- 6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии; <i>Владеет:</i> ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.
---	---	--

Усвоенные студентами знания в последствии могут применяться для музыкальных, звуковых дефенсов при создании анимации, или мультимедийного проекта в других областях.

в результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *Знать:* теоретические и практические принципы создания звуковых сценариев, принципов записи звука , используя разные программы записи, как записывать голос и шумы, как обрабатывать их для конкретных целей.
- *Уметь:* обрабатывать записанный аудиоматериал; пользоваться звуковыми редакторами; создавать аудио мультитрековые проекты; работать с эффектами; работать с цифровыми рекордами записи звука; обрабатывать аудиоматериал, работать с шумами; оптимизировать собственные проекты; работать рекордами на площадке и в замкнутом помещении (моделирование помещения, симуляция физических свойств объектов в помещениях); создавать законченные аудиокомпозиции, визуализировать истории через звук, пользуясь библиотеками шумов.
- *Владеть:* программами Magic Samplitude Pro X, Adobe Audition, Sony Soundfoundry 11, Avid Pro Tools.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		30				30				
Практические занятия		30				30				
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		36				36				
Контроль		6				6				
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой		ЗаО				ЗаО				
ИТОГО:	часов	72				72				
Общая трудоемкость	зач. ед.	2				2				

Тематический план курса

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Общая трудоём кость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Количество часов		
		ПР	И Н Д	СРС
2 КУРС, 4 семестр				
1. Знакомство со звуком. Особенности звука.	1			1
2. Аналоговый и цифровой звук.	1			1
3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	2	1		1
4. Микрофон. Виды микрофонов	2	1		1
5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	3	2		1
6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	3	2		1
7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.	5	2		3
8. Основные сходства и отличия программ.	5	2		3
9. Знакомство с Sony Soudforge 11. Установки на	5	2		3

запись. Фиксация звука. Обработка звука.				
10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	5	2		3
11. Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.	5	2		3
12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	5	2		3
13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.	4	2		2
14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему.	4	2		2
15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview	4	2		2
16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, Оптический диск	4	2		2
17. Устройство профессиональных студий записи голоса.	4	2		2
18. Устройство профессиональных студий записи шумов.	4	2		2
ИТОГО	72	30		36

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука.

Начинается обучение с вводной лекции - знакомства с языком, на котором общаются музыканты всего мира — элементарной теории музыки и начала гармонии. Мы постараемся максимально просто и доходчиво изложить основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии. Это делается для того, чтобы дать общие понятия, которые по своим характеристикам очень схожи с законами съёмки кино и мультипликации. А также рассмотрим основные моменты появления звукофисации.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 2. Аналоговый и цифровой звук.

Под аналоговой подразумевают запись звуков на физический носитель таким образом, чтобы устройство воспроизведения производило колебания и создавало звуковые волны аналогичные тем, что были получены при сохранении. Цифровой звук — представление аналогового звукового сигнала в виде битовой последовательности, которая соответствует уровням электрических звуковых колебаний в определенные промежутки времени.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 3. Аналоговые и Цифровые устройства для воспроизведения звука.

Звуковая дорожка грампластинки – это пример непрерывной формы записи звука. Такую форму называют аналоговой. В электрофоне колебания движущейся по звуковой дорожке иглы превращаются в непрерывный электрический сигнал.

В XX веке был изобретен магнитофон — устройство для записи звука на магнитную ленту. Здесь также используется аналоговая форма хранения звука. Только теперь звуковая дорожка — это не механическая «бороздка с ямками», а линия с непрерывно изменяющейся намагниченностью. С помощью считывающей магнитной головки создается переменный электрический сигнал, который озвучивается акустической системой.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 4. Микрофон. Виды микрофонов.

Поскольку звуковая информация это механические колебания частиц среды, то основной задачей микрофона является преобразование этих механических колебаний в электрические. Следовательно, в микрофоне должен быть воспринимающий элемент, реагирующий на малые механические колебания среды. Кроме того, должен быть элемент, позволяющий создать переменный электрический сигнал, пропорциональный воздействию внешнего малого механического воздействия, передаваемого с воспринимающего элемента. И, наконец, должен быть связующий механический элемент или пропорциональное изменение какого-либо физического поля, чем обеспечивается взаимодействие этих двух предыдущих элементов. Микрофоны бывают шести типов: угольный, электромагнитный, электродинамический катушечный, электродинамический ленточный, конденсаторный (электростатический и электретный), пьезоэлектрический.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.

Частота звука - это количество появлений волны за единицу времени, то есть количество колебаний волны за секунду. Но человеческое не может уловить звуки всего спектра частот, а лишь его малую часть. Так человек не может уловить

звуковые колебания частотой ниже 20 Гц – называются инфразвуковыми, и колебания частотой выше 20 кГц – ультразвуковыми.

В цифровом мире нет ничего непрерывного – все имеет определенное математическое значение. В аналоговом мире звуковая волна достигнет своего пикового значения, и все значения от 0 дБ до пика будут существовать. А в цифровом сигнале существует ограниченное число возможных значений амплитуды.

Частота дискретизации, возможно, наиболее спорный вопрос в мире цифровой аудиозаписи. Частота дискретизации определяет, как быстро компьютер делает те самые снимки звука.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.

Перечислим все виды аналоговой записи до революции цифровой записи: · Фоноавтограф (1857), Фонограф (1878), Граммофон (1887), Патефон (1907), Электрофон (1925), Магнитофон (1932).

Под цифровой записью понимают оцифровку и сохранение звука в виде набора бит (битовой последовательности), который описывает воспроизведение тем или иным устройством. Магнитная цифровая звукозапись. Запись цифровых сигналов производится на магнитную ленту. Выделяют два типа записи: продольно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль блока неподвижных магнитных головок записи/воспроизведения: DASH (1982) (англ. Digital Audio Stationary Head), DCC (1992) (англ. Digital compact cassette, цифровая компакт-кассета), наклонно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль барабана вращающихся магнитных головок и запись осуществляется наклонно отдельными дорожками, что обеспечивает большую плотность, по сравнению с продольно-строчной системой записи (DAT (1987) (англ. Digital audio tape)), Магнитооптическая запись -излучение лазера разогревает участок дорожки выше температуры точки Кюри, после чего электромагнитный импульс изменяет намагниченность, создавая отпечатки, эквивалентные питам на оптических дисках. Считывание осуществляется тем же самым лазером, но на меньшей мощности, недостаточной для разогрева диска: поляризованный лазерный луч проходит сквозь материал диска, отражается от подложки, проходит сквозь оптическую систему и попадает на датчик. При этом в зависимости от намагниченности изменяется плоскость поляризации луча лазера (эффект Керра), что и определяется датчиком. Виды - Минидиск (MD) (1992), Hi-MD (2004), Лазерная запись.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях

Общий обзор программ, специализирующийся записью, редактированием, воспроизведение звука. При обзоре больше внимания уделяется мультитрековым программам, таким как Cakewalk, Cubase, Piramix, Soundforge Pro Tools, - история их возникновения и совершенствования на фоне компьютерной революции.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 8. Основные сходства и отличия программ звукозаписи.

На примере прошлой темы более подробно обговариваются сходство и отличия программ звукозаписи и редактирования звука

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 9. Знакомство с Sony Soundforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука. Программа для начального поражения студентов в область звука. Посвящена теоретической и практической работе в аудиоредакторе **Sony SoundForge**. Даются рекомендации по записи в аудиоредакторе дикторской речи, шумов, музыки, с последующей обработкой записи встроенными средствами обработки и спецэффектами сторонних производителей.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X.

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition.

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere. Умение настраивать программу под себя, ориентироваться в интерфейсе, организовывать рабочее пространство и сохранять его пресеты. Простой нелинейный монтаж в программе.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Оптимизация рабочего процесса. Настройка аудиоинтерфейсов. Работа в связке с аппаратной частью - контролерами и микшерами.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 13. Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.

Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 14. Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном

проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview

Почему иногда правильно сведённая звуковая дорожка неодинаково воспроизводится из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр& Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, оптический диск

Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 17. Профессиональные студии записи голоса.

Для записи вокала в студийных условиях как правило создается акустическая среда без реверберации. Помещение должно быть оформлено правильно с точки зрения акустики. Для избавления от реверберации обычно используют специальную кабинку - отдельный вокальный бокс, обитый материалами гасящими звуковые отражения, и позволяющую зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи состоит в том, что не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Если помещение не имеет специальной акустической обработки, следует максимально минимизировать ее влияние на вокал. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

Тема 18. Профессиональные студии записи синхронных шумов.

Под синхронными шумами подразумеваются, так называемые, «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Эти шумы обуславливаются действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих

только им, только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Следовательно, создание унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов, крайне маловероятно. При записи синхронных шумов исполнители («шумооформители», «звукооформители») имитируют издаваемый персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-6

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера (выполнение тренировочных тестов и т.п.)
- выполнение индивидуальных заданий,
- изучение основной и дополнительной литературы,
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях,
- подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.,
- подготовка презентации с использованием новейших компьютерных технологий;
- методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные библиотечные ресурсы.

Аудиосценарий или аудиопостановка выполняется в одной из предложенных программ для обработки звука:

- аудиосценарий;

- аудиопостановка;

Так же студенты выполняют следующие самостоятельные задания:

- Запись звука, звукотехническая деятельность, и озвучание курсовых работ

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1, ПКО-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия демонстрацией примеров.); - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания;	ПКО-1, ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - разработка теоретической основы тематики.	ПКО-1, ПКО-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка навыков самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу информации звукового, музыкального, шумового оформления в кинематографе, аудиовизуальном искусстве; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем звуковых и музыкальных решений фильмов и анимационных работ в контексте современных направлений; - выполнение творческих заданий: анализ фрагмента художественного фильма, анализ короткометражного анимационного фильма, звуковой сценарий.	ПКО-1, ПКО-6
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта лекций по всем темам; - 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; - участие в дискуссии на предлагаемую тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения	- степень готовности к участию в практическом занятии; - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия;

	материала	- успешное выполнение творческих заданий.
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии; - требуемые для занятий материалы (знание программного обеспечения, умения пользоваться звуковыми материалами); - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме; - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров; - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений. -ЗАЧЕТ с ОЦЕНКОЙ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Доклад Обсуждения Зачет с оценкой
2	ПКО-6	Доклад Обсуждения Зачет с оценкой

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговый контроль производится в форме зачёта с оценкой и предполагает оценку теоретических знаний и практических навыков приобретенных студентов в процессе обучения по дисциплине «Программное обеспечение и аппаратные средства».

Примерный перечень тематики докладов.

Тема 1. Введение в область звука. Звук на заре кинематографа.

Тема 2. История появления звука. Кино без звука и его революция в кинематографе

Тема 3. Аппаратные средства для записи звука от начала звукового кино до наших дней. Обзор и анализ.

Тема 4. Звук и его форматы сегодняшнего дня.

Тема 5. Звук в кино, ТВ и мультимедиа.

Тема 6. Достижение одного звукового решения разными способами в звуковых программах.

Тема 7. Многослойность звуковой партитуры.

Тема 8. Аудиомонтаж. Баланс речи, музыки и шумов.

Тема 9. Драматургия звука.

Тема 10. Звук в театре.

Тема 11. Многожанровость звука и его современные компьютерные решения.

Тема 12. Современные компьютерные звуковые и музыкальные программы.

Тема 13. Виды микшеров и их особенность применения при аудиомонтаже.

Тема 14. Вопросы сведения окончательной звуковой партитуры для кинопоказа и телеэфира.

Тема 15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, звукооператора, звукорежиссёра) в подготовительный период.

Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, звукооператора, звукорежиссёра) в съемочный период.

Тема 17. Единство стиля фильма и его звукового решения.

Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Работа со звуком на площадке.

Тема 2. Контрапункт в музыке.

Тема 3. Ритмы музыки и шумов в кино.

Тема 4. Цифровой звук и аналоговый звук.

Тема 5. Редактирование «звукового файла».

Тема 6. Звуковое решение анимационного или игрового фильма.

Тема 7. Уточнение задач в ходе совместной работы с композитором, и звукооператором кино.

Примеры творческих заданий

1. «Сюжетный звуковой сценарий» (1-2 мин.)

2. «Перемонтаж музыкального произведения» (1-2 мин.)

3. «Музыкальная зарисовка с шумовым окружением» (1-2 мин.)

4. «Аудио постановка» (2-3 мин. в составе группы).

5. «Басня», или «Стихотворение» (2-3 мин. в составе группы)

Задание для зачета с оценкой

Аудио презентация с использованием компьютерных звуковых программ

Тема: Выбор темы свободный.

Жанр и вид произведения: любой - по выбору студента.

Цель задания: решение полного комплекса технических задач при создании работы. Раскрытие драматургии аудиопрезентации всеми средствами компьютерных музыкальных и звуковых программ, имеющимися в арсенале режиссера мультимедиа.

Оценивание результатов

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.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение короткого Звукового задания или – микро аудио сюжета на заданную или свободную тематику.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры» 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры

- (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Кривуля Н.Г. История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
 3. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
 4. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
 5. Райт Д.Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
 6. Ромм М.И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
 7. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
 8. Эйзенштейн С.М. Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.
 9. Эйзенштейн С.М. Монтаж / С.М. Эйзенштейн. - М.: ВГИК, 1998. - 193 с.
 10. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

Дополнительная литература:

1. Акустика/ Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В. И., Подред М.А. Сапожкова — М., Радио и связь, 1989 -336 с.
2. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999 — №7 — С 22, 23
3. Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3 Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999 - № 9 - С 38-40
4. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5 Бинауральный слух// Звукорежиссер 2000 — № 1 — С 46—48
5. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 6 Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000 — №2 — С 40—44
6. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть? Стуховаямаскировка-2//Звукорежиссер, 2000 — N"3 —С 36—38
7. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8 Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000 — № 4 — С 38-42

8. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
9. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. Под ред. И. Б. Фоменко — М Связь, 1980 — 248 с
10. Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997 — №11 — С 282—284
11. Бедняков М. Знакомьтесь — MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998 — №3 — С 37-39
12. Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996 - № 11 -С 12-15
13. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО 1997 — №8(71) -С 5
14. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. — М
15. Новосельский А. Лучше один раз услышать Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996 — № 9. — С 45-52
16. Обломкин С. Fruity Loops 3 0 — это уже не игрушка// Магия ПК, 2001 — № 4 — С 16, 17
17. Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992 — № 1 — С 74-80

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	12
1015	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Tb	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	
	- Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	
	- Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093	8
	- Монитор BENQ BL2420/T	8
	- Клавиатура Genius KB-220E	8
	- Манипулятор мышь HP Optical	8
	- Наушники Sennheiser HD215	7
	- HDMI Switcher VS-161H	1
	<u>Программное обеспечение аудитории</u>	

	-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподаватель должен обеспечить студента списком литературы по данному курсу. Рекомендовать фильмы для самостоятельного просмотра, учитывая полученные знания по теоретическому курсу и иллюстрирующие пройденный материал. Консультировать студента при выполнении практических заданий и упражнений. Анализировать выполненные самостоятельные работы, выявлять недоработки и предлагать возможные варианты исправления. На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического. Студент

самостоятельно выполняет упражнения применяя знания и навыки, полученные в течении курса.

При подготовке итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить свою творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе
_____ И. В.

Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«РАЗРАБОТКА АНИМАЦИОННОГО ПЕРСОНАЖА»

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер анимации и компьютерной графики»
Форма обучения	очная

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Разработка анимационного персонажа» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Н.Б.Дабижа, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры
«Режиссура анимационного фильма»
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)
 - 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
 - 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
 - 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
 - 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки режиссера анимации и компьютерной графики и является основой для овладения общими и практическими навыками и приемами образного восприятия элементов окружающего мира и их изобразительного воплощения средствами графики.

Современный анимационный кинематограф требует от режиссера обладания комплексом навыков и приемов образного восприятия окружающего мира и его изобразительного воплощения в фильме. Решение изобразительного замысла в анимационном и кино-компьютерном проекте является важнейшим этапом творчества режиссера в процессе создания фильма. Кинодраматургия, переложенная в зрительный ряд фильма в эскизах и рисунках различных объектов относится к ключевым факторам, обеспечивающим успех картины. Замысел режиссера анимации, направленный на рисованное изображение сущности драматургии, предполагает многоступенчатую форму его воплощения: через тщательную разработку технологий осуществления замысла.

Программа по курсу «Разработка анимационного персонажа» охватывает основные способы и приемы творческого процесса режиссера анимации и компьютерной графики по воплощению его замысла виде рисунков.

Поиск образа персонажа является самым ответственным и интересным этапом в создании анимационного фильма. В выборе образа необходимо учесть не только личные качества героя, но и его гармоничное сочетание с окружающим миром. Также персонаж должен быть выразительным и «не избитым», обладать определенной долей шарма.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Разработка анимационного персонажа» является одной из важных составляющих теоретической дисциплины «рисунок» и способствует практическому освоению навыков рисования и обеспечивают необходимое практическое дополнение к базовому художественному потенциалу студента.

Дисциплина «Разработка анимационного персонажа» является факультативной, изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет во 2 семестре.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-3

Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен,

руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типажи действующих персонажей и основных эскизов декораций.

Индикаторы достижений:

Знает:

- специфику и особенности разработки режиссерского сценария анимационного фильма на основе литературного сценария, особенности работы художника-постановщика анимационного кино.

Умеет:

- создавать режиссёрскую экспликацию анимационного проекта;
- грамотно ставить задачу техническим службам;
- применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки анимационного фильма, совместно с художником-постановщиком и монтажером создавать аниматик будущего фильма.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		62	34	28						
Практические занятия		62	34	28						
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		4	2	2						
Контроль		6		6						
Вид промежуточной аттестации – зачет		3а		3а						
ИТОГО:	часов	72	36	36						
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	1	1						

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Разработка анимационного персонажа» является факультативной, изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет с оценкой на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Введение. Дизайн персонажа держится на трех китах: форма, силуэт, цвет.	4		4			
2	Три базовые формы - прямоугольник, треугольник и круг.	5		4			1
3	Силуэт - опознавательный знак персонажа	5		4			1
4	Цвет персонажа	5		4			1
5	Цветовая палитра при выборе персонажа	4		4			
6	Пропорции и сочетания персонажа	5		4			1
7	Характер персонажа	4		4			
8	Жанр фильма и особенности персонажа исходя из жанра	4		4			
9	Комплект разработки персонажа	4		4			
10	Сравнительная таблица персонажей	6		6			
11	«Обкатка» персонажей	4		4			
12	Характерные позы персонажа	4		4			
13	Эмоции персонажа	4		4			
14	Уточнение деталей персонажа	4		4			
15	Эпизодическое, «проходящие» персонажи	4		4			
	Контроль	6					
	ИТОГО	72		62			4

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Дизайн персонажа держится на трех китах: форма, силуэт, цвет. Для начала необходимо изучить вводные материалы (ТЗ, сценарий, литературное и режиссерское описание персонажей).

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 2. Три базовые формы - прямоугольник, треугольник и круг. Из их различных сочетаний мы можем составить как самого очаровательного и миловидного героя, так и самого страшного негодяя. **Прямоугольник** - это стабильность, сила, железная воля и упорство. Множество классических силачей из мультфильмов и комиксов выглядят, как бетонный блок с ногами. **Круг** - непорочность, доброта и комфорт. Круглые формы делают персонажа мягким и приятным, с ним хочется обниматься, его хочется любить. Круги ассоциируются с детьми, поэтому часто круглые персонажи обладают не только добрым сердцем, но и интеллектуальными способностями пятилетнего ребенка.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 3. Узнаваемый силуэт - опознавательный знак персонажа. Если его легко считать, то значит, и глядя на персонажа в движении зритель будет лучше понимать, что происходит. Считается, что силуэт — это первое, что считывает наш мозг при взгляде на объект

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 4. Цвет персонажа.

Цвет в визуальном дизайне фильма - одна из самых непростых задач. Художнику по персонажам необходимо одновременно выполнить 3 задачи: убедиться что персонажи гармонично смотрятся на фонах и не сливаются с ними, направить внимание зрителя на важные детали, а также передать характер героя.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 5. Цветовая палитра

Чтобы подобрать идеальную палитру для персонажа, художник не может полагаться на простой перебор, его опорой становится теория цвета. Есть несколько базовых положений, которые помогают структурировать работу над цветовой схемой персонажа. Комбинируя в разных пропорциях формы и цвета, ищется именно то решение, которое идеально подходит определённому персонажу.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 6. Пропорции и сочетания персонажа Гиперболизируя черты персонажей и отступая от канонов реалистичной анатомии, мы не только создаём приятные глазу образы, но и подчеркиваем нужные черты личности.

Формирование компетенций: ПКО-3

Темы 7. Характер персонажа

Перед началом работы у художника по персонажам должно быть чёткое представление о том, кого он рисует. Фоновых персонажей и персонажей-функций достаточно просто определить в нужный «лагерь», но для главных героев информации в духе «хороший-плохой» явно не хватит. Биография, привычки и склонности характера персонажа находят отражение в его внешности. Даже для второстепенных персонажей нужны определяющие черты. То, из какой среды вышел герой, как он себя ведёт в разных ситуациях и кем он хочет казаться для других — всё это может найти отражение во внешности персонажа. Внутренний мир героя часто дает ответы даже на самые сложные вопросы дизайна.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 8. Жанр фильма и особенности персонажа исходя из жанра.

Жанр и основная идея фильма диктуют нам правила игры — как глубоко нам нужно углубляться в детали, насколько сильной будет стилизация.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 9.Комплект разработки персонажа

1. Эскизы (поиск образа персонажа на предварительном этапе);

2. Окончательный утверждённый вариант персонажа (анфас, профиль, 3/4, со спины);
3. Схема построения персонажа и его отдельных элементов (конструкция механики);
4. Карта эмоций;
5. Артикуляция;
6. Характерные позы;
7. Характерные жесты;
8. Цветовая схема;
9. Схема светотеней;
10. Дополнительные схемы и разработки, уточняющие механику (работу в анимации) элементов персонажа, аксессуаров, костюма, причёски, кистей рук и пр.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 10. Сравнительная таблица персонажей

Сравнительная таблица персонажей (линейка) - разлинованный лист, на котором размещены все герои мультипликационного фильма таким образом, чтобы с помощью сравнительных линий или масштабной сетки, можно было наглядно продемонстрировать пропорциональное соотношение персонажей (в первую очередь их рост). Способы самостоятельной постановки модели для изображения и ее прорисовки по видам: звери, птицы, рыбы. Работа в натуральных условиях, в частности в зоопарке. Усвоение ее специфики.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 11. «Обкатка» персонажей.

Выбранный, но пока сырой вариант обыгрывается в действии. Для этого потребуется нарисовать персонажа в присущих ему позах. Лишние детали по ходу работы исключаются и заменяются на новые, более подходящие для героя и наиболее удобные в работе.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 12. Характерные позы персонажа.

Характерные позы персонажа дополняют описание литературного образа героя. Они помогают визуально показать характер героя, его привычки и поведение.

Характерные позы персонажа бывают "Естественные" (непринужденные), «Привычные» (рефлекторные) и "Постановочные" (эмоциональные):

«Естественные позы» - это спокойные состояния персонажа в положении стоя с опорой на одну ногу. Реже опорными являются обе ноги, с равномерно распределенным центром тяжести.

«Привычные позы» - характерные для героя положения тела, принимаемые рефлекторно в соответствии с настроением персонажа, например: задумчивость, возбужденность, усталость.

«Постановочные позы» - нарочито-преувеличенные позы принимаемые героем в присутствии третьего лица, например: флирт, восторг, удивление, стыд.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 13. Эмоции персонажа

Любой персонаж должен уметь выражать свои эмоции на происходящие события. Чем ярче и разнообразнее мимика персонажа, тем интересней можно обыграть его реакцию на то или иное событие. Стилистика персонажа задает рамки, в которых создаются эмоции в преувеличенном виде. В зависимости от сложности проекта, карта эмоций может сильно отличаться. Конкретные эмоции и их количество, необходимое для определенного проекта обычно обусловлено техническим заданием.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 14. Уточнение деталей персонажа

Аксессуары, элементы одежды и прическа персонажа, играют важную роль в создании уникального, запоминающегося образа. В процессе разработки деталей, важно не только визуальную воплотить идею расположения дополнительных элементов в образе персонажа, но и уточнить как эти детали "работают". Художник должен понимать функциональное назначение придуманных им элементов, их практическое применение, взаимодействие с персонажем, как они будут двигаться в анимации, чтобы передать это визуально в комплекте документов по разработке персонажа.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 15. Эпизодическое, «проходящие персонажи»

Эпизодные персонажи, как правило, не включаются в сравнительную таблицу. Для них создается отдельный лист, привязанный к «линейке» с помощью масштабной сетки. Либо делается сравнение с героем из таблицы (с которым взаимодействует эпизодный персонаж).

Формирование компетенций: ПКО-3

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.1. Текущий контроль

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет во 2 семестре.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний. - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно;
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников

	усвоения материала	- представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ
--	--------------------	--

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Разработка анимационного персонажа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного анимационного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного выполнения быстрого рисунка.

Зачет

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме выполнения итоговой творческой работы в виде быстрого рисунка. Зачетная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.

В критерии сдачи зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Представление зачетной работы, соответствующий необходимым творческим и

техническим критериям, выполнение всех практических заданий в ходе обучения;

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов докладов на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«зачет»*, *«незачет»*.

Оценка *«зачет»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Оценка *«незачет»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала.

Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«зачет»*, *«незачет»*.

Оценка *«зачет»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«незачет»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание результатов творческое задание

Уровень знаний определяется оценками *«зачет»*, *«незачет»*.

Оценка *«зачет»* - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагога.

Оценка *«незачет»* -

студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы в каждом семестре. Самостоятельная работа подразумевает выполнение творческих заданий по тематике курса.

Студенты также выполняют следующие самостоятельные задания:

- создание быстрого рисунка;
- разработка композиции;
- посещение выставок, музеев, библиотек, художественных и технических;
- просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к выполнению заданий. Работа в библиотеке.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

- 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых

потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме : учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с.
3. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М. : ВГИК, 2010. - 197 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбуке» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75" (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К изучению этой дисциплины студенты приступают уже с определенным опытом обучения по другим дисциплинам или же в процессе параллельного обучения им. Его следует как можно шире задействовать в подготовке ответов на предложенные преподавателем вопросы и выполнение его заданий. В ходе занятий у студентов должно формироваться четкое структурное мышление, позволяющее находить оптимальные подходы к решению творческих задач. При этом важно понимать, что творческая деятельность режиссера может быть успешной только при совершенном знании всего художественно-производственного процесса создания фильма на всех этапах работы со всеми изображаемыми компонентами. Особое внимание следует уделять самостоятельному ведению блокнотов для зарисовок – в дальнейшем эти рисунки могут стать «незаменимым помощником» для режиссера анимационного фильма. К объяснениям преподавателя и его заданиям по данной тематике следует отнестись особо ответственно, поскольку в ходе дальнейшей работы недостаток навыков быстрого изображения своего фигурного и композиционного замысла может сказаться на качестве режиссерской работы, а времени на дополнительное обучение уже не будет. В целом каждая из тем является уникальным шансом заглянуть в мир образного восприятия и изображения окружающего мира.

**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

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕЖИССУРА АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Режиссура анимационного фильма» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: В.А.Ольшванг, доцент кафедры режиссуры анимационного фильма.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
Режиссуры анимационного фильма
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.В.Дабижа

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2022
СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Режиссура анимационного фильма» относится к базовой части основной образовательной программы.

Основная цель дисциплины «Режиссура анимационного фильма» заключается в том, чтобы познакомить студентов с многообразием идей, изобразительных, игровых и звуковых решений, научить будущих режиссеров формулировать замысел в законченной форме, используя все возможные выразительные средства: литературу, изображение, движение, ритм, кинокомпозицию, звук, технологию.

Задачи дисциплины:

в сфере освоения теории режиссуры:

- познакомить студентов с основными составляющими кинопроизведения: кинодраматургия, изображение, композиция кадра, сцены, эпизода, композиция фильма, движение, ритм, жест, деталь, монтаж(виды, формы, приемы), звуковая партитура;
- научиться создавать: режиссерский сценарий, экспликацию, раскадровку, аниматик;
- дать знания о жанрах, формах и техниках современной анимации и компьютерной графики;
- дать представление об анимационном времени, образной системе в режиссерском решении фильма;

в сфере подготовки к профессиональной деятельности:

- развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки анимационных фильмов;
- анализировать анимационный фильм с точки зрения заключенных в нем темы, идеи или послания;
- научить выражать замысел в виде режиссерского сценария, экспликации, эскизов, раскадровки, аниматика;
- научить последовательному исполнению производственного плана создания фильма;

в сфере практической работы студентов:

- содействовать приобретению умения работать в коллективе и во главе коллектива (умение собрать команду, сформулировать и поставить задачу перед коллегами и исполнителями);
- совершенствовать владение устной и письменной речью, литературным языком в работе над литературным и режиссерским сценарием;
- дать представление о работе по договору, составлении и утверждению сметы, о продюсерской деятельности;

в сфере личностного развития студентов:

- развивать общий культурный уровень студентов через знакомство с литературой, музыкой, кино, философией, изобразительным искусством, а

также коммуникабельность, личное общение и способность нахождения в общественном культурном процессе (в том числе планируется участие студентов в кинофестивалях и обмен опытом со студентами зарубежных киношкол);

- содействовать формированию собственной творческой позиции, исходя из индивидуальных особенностей, таланта и судьбы;
- способствовать интеграции личности студента в историческое пространство национальной культуры и формированию исторического сознания;
- воспитывать художественный вкус и уважительное отношение к отечественной духовно-нравственной культуре.

Работа по дисциплине «Режиссура анимационного фильма» делится на четыре основные части: лекции, индивидуальные занятия, теоретические просмотрные семинары по фильмам, фото и изобразительным материалам, практическая работа по реализации творческого замысла в производственных условиях.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Режиссура анимационного фильма» относится к основному разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1,2,3,4 курсах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: русский язык, литература, рисунок, живопись, композиция.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Изобразительное решение анимационного фильма.
2. Теория и практика компьютерной графики.
3. Анимация (мультдвижение).
4. Звуковое решение фильма.

Мастерство режиссера анимационного фильма является основной профилирующей дисциплиной, которая готовит студентов к коллективной творческой деятельности на анимационных киностудиях, созданию индивидуальных творческих проектов, а также к созданию авторских фильмов для участия в фестивалях с первого по десятый семестры включительно. В процессе обучения студент приобретает необходимые знания и мастерство для самостоятельной творческой работы в коллективе специалистов всех анимационных профессий. Процесс обучения студентов по профилирующей дисциплине в течение пяти лет предусматривает: Овладение мастерством традиционной классической анимации, используя богатый опыт предыдущих поколений аниматоров. Освоение новых аспектов анимации связанных с развитием компьютерных технологий, предлагающих огромный спектр возможностей. Освоение смежных специальностей и выполнение всех видов работ, с которыми придется сталкиваться режиссеру на производстве.

Для этого студентам необходимо:

1. Приобрести знания и овладеть основами в области драматургии, изобразительного искусства, актерского мастерства, пантомимы, искусства одушевления (анимации), компьютерной графики, операторского мастерства, звукового оформления и монтажа.
2. Научиться владеть литературным языком, писать литературный и составлять режиссерский сценарий анимационного фильма по собственным (оригинальным) или заимствованным сюжетам.
3. Придумать и выразить изобразительными средствами уникальный образ персонажа, его характер, пластику, вторые планы, среду и место действия. Научиться выражать содержание будущего фильма в раскадровке: графически оформленной композиции кадра, сцены, эпизода и всего законченного произведения.
4. Создавать «Аниматик» в виде раскадровки снятой на видео (оцифрованной), положенной на временную шкалу и соответственно озвученной с внесением элементов анимации (движения).
5. Овладеть музыкальной культурой, умением слышать музыку, реплики, шумы. Понимать и чувствовать особенности, возможности и способы использования звука в кино.
6. Непосредственно выполнять анимационный проект, который должен выглядеть как законченный анимационный фильм с привлечением всех необходимых компонентов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типажи действующих персонажей и основных эскизов декораций.

ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта. Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.

ОПК-6 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

ПКО-2 Способен совместно с коллективом съемочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.

ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажником изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.

ПКО-5 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 41 зач. ед. 1476 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):	1390	85	59	85	75	119	98	153	195
Лекции	268	34	14			34	28	68	90
Практический блок:	474	34	30	68	60	68	56	68	90
Индивидуальные занятия	127	17	15	17	15	17	14	17	15
Самостоятельная работа:	379	17	13	36	33	55	82	63	57
Формы текущего контроля успеваемости	228	ЗаО	Эк	Эк	Эк КП	ЗаО	Эк	Эк КП	Эк
Всего часов	1476	108	108	180	144	180	216	252	288

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

Общее количество академических часов- 1476 (1107 астрономических).

Количество зачетных единиц-41

Экзамены на 1,2,3,4,5,6,8 семестрах

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Введение в специальность. Кино как синтез искусств.	6	2	2		2	

2	Анимация как искусство.	6	2	2		2	
3	Основные компоненты анимационного произведения.	10	4	4		2	
4	Тема как выражение личности автора.	18	4	4		2	8
5	Первые этапы работы над фильмом, их последовательность.	26	6	10		2	8
6	Литературный сценарий.	26	6	10		2	8
7	Режиссерский сценарий.	26	6	10		2	8
8	Экранизация литературного произведения.	26	6	10		2	8
9	Сюжет. Источники сюжета. Выражение концепции фильма через сюжет.	26	6	10		2	8
10	Конфликт как основа построения и развития сюжета.	26	6	10		2	8
11	Особенности и виды драматургических ходов.	26	6	10		2	8
12	Работа с художником-постановщиком.	26	6	10		2	8
13	Эскиз	26	6	10		2	8
14	Экспликация, ее значение и особенности.	26	6	10		2	8
15	Раскадровка.	26	6	10		2	8
16	Персонаж. Значение и особенности сбора материала для поиска персонажа, их источники.	26	6	10		2	8
17	Пространство персонажа.	26	6	10		2	8
18	Пластика изображения. Зависимость от технологии.	26	6	10		2	8
19	Актерская игра.	26	6	10		2	8
20	Композиция кадра.	26	6	10		2	8
21	Композиция эпизода.	26	6	10		2	8
22	Крупность кадра как содержание и элемент композиции фильма.	26	6	10		2	8
23	Панорама как содержание и элемент композиции.	26	6	10		2	8
24	Композиция фильма.	26	6	10		2	8
25	Монтаж как средство создания целого, передачи содержания.	26	6	10		2	8

26	Внутрикадровый монтаж.	26	6	10		2	8
27	Эмоциональный монтаж.	26	6	10		2	8
28	Многослойный (вертикальный) монтаж.	26	6	10		2	8
29	Анимация как поэзия.	26	6	10		2	8
30	Ритм как связь изображения и звука.	26	6	10		2	8
31	Жест в анимационном фильме.	26	6	10		2	8
32	Реальность и условность движения.	26	6	10		2	8
33	Деталь. Значение и влияние на драматургическое действие.	26	6	10		2	8
34	Музыкальная драматургия фильма.	26	6	10		2	8
35	Особенности музыкального звучания фильма.	15	5			2	8
36	Особенности шумового звучания фильма.	25	5	10		2	8
37	Реплика и текст в кино. Особенности звучания.	25	5	10		2	8
38	Виды и особенности технологий анимационного кино.	25	5	10		2	8
39	Особенности рисованных технологий анимационного кино.	25	5	10		2	8
40	Особенности техники перекладки.	25	5	10		2	8
41	Особенности подкамерных технологий съемки.	24	4	10		2	8
42	Тайминг	24	4	10		2	8
43	Особенности послепроизводственной обработки материала.	24	4	10		2	8
44	Работа режиссера на озвучивании.	24	4	10		2	8
45	Перезапись (сведение реплик, музыки и шумов в системе нелинейного монтажа).	24	4	10		2	8
46	Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках.	58	4	31		15	8
47	Разработка идеи дипломного проекта.	98	10	31		22	35

48	Промежуточная аттестация	228					
	Итого	1476	268	474		127	379

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств. Взаимодействие видов искусства их взаимное влияние друг на друга, как проявляются элементы одного вида искусства в другом, обогащая, изменяя и развивая его.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 2. Анимация как искусство и изобразительное искусство как анимация: возникновение элементов анимации в истории изобразительного искусства, в чем и как они проявляются. Очевидность, необходимость и важность понимания связей анимации с историей изобразительного искусства, музыки, поэзии и театра.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 3. Основные компоненты анимационного произведения. Тема. Сценарий. Режиссерская разработка. Изображение. Движение. Композиция. Монтаж. Звук. Значение и сущность их связи и взаимодействия.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 4. Тема как выражение личности автора. В чем заключается авторское мировоззрение. Поиск и выбор темы.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 5. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность. Замысел, выбор темы, сбор материала. Режиссерская тетрадь как необходимый инструмент в работе над сбором материала, формирования замысла будущего фильма.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 6. Литературный сценарий. В чем его необходимость, специфика. Различные формы литературного оформления будущего фильма, их особенности.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 7. Режиссерский сценарий. В чем его необходимость, специфика.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 8. Экранизация литературного произведения. Значение и особенности киноязыка. Его законы. Связь и отличие от первоисточника. Как кинопроизведение обогащает или обедняет литературу.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 9. Сюжет. Источники сюжета. Выражение концепции фильма через сюжет. Его конструкция. Законы и стихийность. Элементы, их особенности и значение.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 10. Конфликт как основа построения и развития сюжета. Конфликт как основная эмоциональная и смысловая составляющая действия.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 11. Особенности и виды драматургических ходов. Сюжетная линия, ее ограничения, последовательность, простота, сложность и множественность. Параллельность и пересечение сюжетных линий. Завязка сюжета, его развитие. Активность и пассивность действия. Кульминация, ее место и время. Сюжетные элементы: флэшбэк, рефрен. Развязка. Пауза. Финал.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 12. Работа с художником - постановщиком. Объяснение задачи. Связь темы с изобразительной формой и технологией.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 13. Эскиз. Значение, особенности, отличие от станкового произведения. Технология. Черновой и чистовой эскиз. Эскиз персонажа,

пространственной среды, персонажа в действии, в игровых ситуациях. Эскиз сцены, эпизода.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 14. Экспликация, ее значение и особенности. Форма, содержание, технология.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 15. Раскадровка. Значение и особенности. Общая и подробная раскадровка. Раскадровка фильма, эпизода, сцены, плана (кадра).

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 16. Персонаж. Значение и особенности сбора материала для поиска персонажа, их источники. Черновая разработка. Необходимые элементы: конструкция, силуэт, пропорции, характер, деталь. Стиль. Значение игровой ситуации в разработке персонажа.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 17. Пространство персонажа. Как персонаж создает и организует пространство фильма. Их связь и взаимообусловленность.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 18. Пластика изображения. Зависимость от технологии. Связь изобразительной формы, технологии с содержанием и формой повествования. Связь изобразительной формы, стиля и движения.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 19. Актерская игра. Необходимость понимания сущности и значения актерской игры для создания характера персонажа, формирования и развития сюжета, разработки игровой ситуации. Как уровень, содержательность, стиль и метод актерской игры влияет на содержание, интонацию действия.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 20. Композиция кадра. Значение, основы и принципы построения. Влияние на содержание кадра. Динамика. Пространство. Линейность.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 21. Композиция эпизода. Связь композиции кадра с композицией эпизода. Ее значение и особенности.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 22. Крупность кадра как содержание и элемент композиции фильма. Общий, средний, крупный планы. Их обусловленность. Особенности.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 23. Панорама как содержание и элемент композиции. Скорость и характер движения камеры. «Эмоциональная» камера. Переход. Расчет панорамы. Особенности покадровой панорамы.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 24. Композиция фильма. Связь композиции кадра с композицией эпизода и композицией фильма. Ее значение и особенности.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 25. Монтаж как средство создания целого, передачи содержания. Функции, виды и принципы монтажа по Эйзенштейну. Последовательный, параллельный, контрастный, образный монтаж. Метрический, ритмический, тональный и обертоновый монтаж.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 26. Внутрикадровый монтаж. Средства внутрикадрового монтажа: мизансцена, панорама, перевод фокуса.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 27. Эмоциональный монтаж. Пространство зрительского воображения, способы восприятия. Разница между смысловой и эмоциональной связью кадров.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 28. Многослойный (вертикальный) монтаж. Участие в действии всех слоев киноязыка.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 29. Анимация как поэзия. Особенности поэтического киноязыка. Формы и средства поэтического киноповествования.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 30. Ритм как связь изображения и звука. Ритм и эмоциональное содержание. Простой и сложный ритм. Интонация как эмоциональная окраска.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 31. Жест в анимационном фильме. Физическая основа жеста. Основные законы физического движения. Множественность значений жеста. Жест как драматургия. Жест как внешность и характер персонажа, как психология поведения, выражение нравов и традиций. Эмоциональная составляющая жеста. Скрытое значение жеста. Жест как выражение внутреннего состояния. Соотношение формы и содержания жеста. Экономность движения. Экономный жест. Статика.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 32. Реальность и условность движения. Пантомима. Танец.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 33. Деталь. Значение и влияние на драматургическое действие.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 34. Музыкальная драматургия фильма. Выбор музыки. Соотношение и связь музыки с драматургическим действием. Характер, плотность, пространство и место звучания. Фактура звука, технологические особенности записи, зависимость от содержания.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 35. Особенности музыкального звучания фильма. Связь и взаимодействие музыки с изображением, с репликами и шумовой фактурой.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 36. Особенности шумового звучания фильма. Выбор шумов. Соотношение шумовой фактуры с драматургическим действием, изображением, музыкой и репликами. Фонотечные и синхронные шумы.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 37. Реплика и текст в кино. Особенности звучания. Методы записи и способы использования. Голосовые фактуры. Интонация звучания. Соотношение с остальными компонентами изображения и звука фильма.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 38. Виды и особенности технологий анимационного кино. Соотношение технологии с темой, жанром, драматургией, изобразительным решением. Выбор технологии.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 39. Особенности рисованных технологий анимационного кино. Ручные и компьютерные рисованные технологии. Сочетание различных технологий.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 40. Особенности техники перекладки. Многослойность, фактура, виды материалов. Особенности компьютерной перекладки.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 41. Особенности подкамерных технологий съемки. Техника «ожившей живописи», использование сыпучих материалов. Подкамерная прорисовка.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 42. Тайминг - временная шкала. Работа с таймингом в аниматике. Расчет воображаемого времени. Характерные особенности времени в анимационном фильме. Условность экранного времени. Временная единица. Соотношение реального и экранного времени. Отсутствие времени.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 43. Особенности послепроизводственной обработки материала. Титры, их стилистическое решение, соотношение с темой и драматургией. Специальные эффекты, особенности их использования, их значение. Обработка изображения, коррекция цвета.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 44. Работа режиссера на озвучивании. Способы и особенности подбора, распределения и использования репличных и шумо-музыкальных компонентов. Работа с актерами. Постановка задачи. Показ. Работа с дублями. Особенности и значение работы с экранным изображением и музыкой во время записи актеров.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 45. Перезапись (сведение реплик, музыки и шумов в системе нелинейного монтажа). Особенность работы с множеством звуковых слоев. Методы и способы отбора и совмещения.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 46. Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках. Способы расчета времени, необходимого для прохождения всех этапов создания фильма.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

Тема 47. Разработка идеи дипломного проекта. Особенности выбора темы для дипломного проекта. Проблемы создания дипломного проекта анимационного фильма. Анализ и использование опыта работы студентов и педагогов над реализацией дипломного проекта.

Формирование компетенций: УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - теоретические занятия (лекции по темам программы с показом изобразительных, фото и видео материалов) - обсуждения по темам теоретических занятий - самостоятельная работа обучающихся по темам теоретических занятий	УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка и обсуждение этапов выполнения практических заданий (выбор тем, подбор материала, выполнение эскизов, сценария, экспликации, раскадровки, аниматика, фильма) - выполнение заданий по практическим занятиям - самостоятельная работа по темам практическим занятий	УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров и обсуждений - проверка результатов приобретенных навыков творческих поисков, выработки авторской позиции и исследовательской работы по сбору, обработке и анализу необходимой информации для выполнения самостоятельной работы	УК-3; УК-2; ПКО-3; ПКО-1; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-5

	- оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии в рамках обсуждений, семинаров, выполнении теоретических работ - выполнение творческих практических заданий в рамках создания самостоятельного анимационного фильма	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение теоретических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов, результатов теоретической и практической работы курса на теоретических и практических занятиях - наличие на теоретических и практических занятиях требуемых материалов (конспектов лекций, изобразительных, литературных и научных материалов) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- посещение консультаций - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование художественной позиции по выбору темы и авторскому решению - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, умение организовать самостоятельную и коллективную творческую и практическую деятельность - участие в обсуждении и дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов для организации и реализации собственной и коллективной творческой и практической деятельности - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих и практических заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам,

	базы знаний	вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие, конспекты лекций, изобразительные, литературные, научные и видео материалы) - задания для самостоятельной работы выполненные письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной и изобразительной 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, моделирования в рамках творческих семинаров, выполнения теоретических и практических работ - способность самостоятельно анализировать драматургию, режиссуру, художественный и профессиональный уровень анимационного, документального, научно-популярного и игрового фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре, драматургии, изобразительному и анимационному решению и исполнению - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -зачет и экзамен

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
2	УК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
3	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
4	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
5	ОПК-6	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
6	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
7	ПКО-4	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен
8	ПКО-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Экзамен

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура анимационного фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

-Доклад

- Обсуждение
- Творческое задание
- Практическое задание
- Зачет, экзамен, защита диплома

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильмов, посещение художественных выставок, концертов, лекций, мастер-классов, научных конференций и семинаров всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит подробный, обстоятельный разбор произведения либо проведенного мероприятия (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать произведение, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения, вырабатывает навыки для будущей научной, исследовательской деятельности.

Обсуждение

В рамках лекционных занятий, семинаров, обсуждения итогов фестивалей и просмотров, консультаций по результатам выполнения теоретических, творческих и практических заданий студент участвует в обсуждении результатов собственной работы и работы сокурсников.

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи и впечатления по поводу просмотренного произведения, проведенного мероприятия, предложенного педагогом задания, результатов выполнения теоретического и практического задания. Обсуждение носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера в условиях обучения и кинопроизводства, формировании собственной авторской позиции и художественного вкуса.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания анимационного фильма, авторского решения в раскрытии темы, художественной позиции.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах художественной выразительности и кинематографического языка, об умении литературно, художественно и кинематографически раскрыть заданную либо самостоятельно выбранную тему, о монтажном и художественном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения заданий по анимационному производству и самостоятельной работе.

Основными видами творческих работ являются: литературные сценарии, литературные зарисовки, эссе, художественные работы, наброски, эскизы и т.д.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Зачет, экзамен, защита диплома

Проходит в форме показа, обсуждения, защиты подготовительного материала, этапов разработки и конечного результата по заранее выбранной либо предложенной теме, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной мастером.

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов докладов на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание результатов творческое задание

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

«отлично» - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов

«хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

Оценивание результатов экзамена

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата,

так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, мультимедийных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный перечень тематики докладов.

Тема 1. Режиссерский сценарий.

Тема 2. Раскадровка.

Тема 3. Задачи режиссера анимационного кино

Тема 4. Особенности рисованных технологий анимационного кино.

Тема 5 Тема как выражение личности автора.

Тема 6. Литературный сценарий: отличный от других видов литературы.

Тема 7. Композиция кадров.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Основные компоненты анимационного произведения.

Тема 2. Тема как выражение личности автора.

Тема 3. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность.

- Тема 4. Литературный сценарий.
Тема 5. Режиссерский сценарий.
Тема 6. Сюжет. Источники сюжета.
Тема 7. Конфликт как основа построения и развития сюжета.
Тема 8. Особенности и виды драматургических ходов.
Тема 9. Работа с художником - постановщиком.
Тема 10. Экспликация, ее значение и особенности.
Тема 11. Персонаж. Значение и особенности сбора материала для поиска персонажа, их источники.
Тема 12. Крупность кадра как содержание и элемент композиции фильма.
Тема 13. Панорама как содержание и элемент композиции.
Тема 14. Монтаж как средство создания целого, передачи содержания.
Тема 15. Музыкальная драматургия фильма.

Задание для экзамена

Разработка заявки анимационного фильма, литературного и режиссерского сценария, эскизов, раскадровки, аниматика, анимационного кинопроизведения.

Выбор темы свободный, предложенный мастером или членами кафедры.

Жанр и вид произведения: любой - по выбору студента или мастера.

Цель задания: решение полного комплекса задач по замыслу и исполнению анимационного фильма. Обретение творческих и профессиональных навыков, необходимых в профессии режиссера анимационного кино.

В ходе учебного курса студенты должны задумать и создать в течение 5 лет 3 проекта анимационных фильмов:

1. Учебный — первая попытка применения на практике полученных знаний и практических навыков. (в пределах 3-х минут экранного времени).
2. Курсовой — более развернутый замысел в форме анимационного фильма с использованием компьютерных технических средств - (в пределах 3 — 5 минут экранного времени).
3. Дипломный анимационный фильм, выполненный на кино — видео или цифровом носителе — законченное произведение, свидетельствующее о мастерстве в режиссерском, изобразительном, эстетическом и техническом воплощении замысла. Тема дипломного проекта и его техническое воплощение определяется студентом и утверждается руководителями мастерской. Объем произведения диктуется его содержанием.

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

Главная особенность данного курса заключается в обучении студентов навыкам мастерства непосредственно в процессе создания индивидуального творческого проекта и отказе от отдельных упражнений не связанных с созданием фильмов. Это обеспечивает высокую заинтересованность студента

и более глубокое и быстрое усвоение материала.

Работа над каждым фильмом, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

1. Выбор литературного первоисточника или собственного замысла студента.
2. Поиск сопутствующих материалов (эпохи, культурного и бытового слоя, архитектуры, национальных особенностей и т.д.)
3. Поиск характеров персонажей и стиля их изображения.
4. Разработка темы для экранного воплощения в виде раскадровки.
5. Создание аниматика с максимальным приближением к экранному времени будущего фильма с использованием музыки и, при необходимости, реплик.
6. Непосредственное выполнение всего спектра работ, необходимых для анимационного фильма с привлечением помощи студентов других профессий или специалистов.

Первый курс

Первый семестр (три задания в семестр).

1 задание

Сочинить и разработать короткую историю на заданную тему.

Исполнить задание в виде литературной записи а затем в виде раскадровки, выполненной в простой графической форме.

Цель задания: познакомить студента с основными принципами сочинения историй и переводе их с литературного языка на визуальный. Научить студента пользоваться в работе наблюдениями из окружающей его жизни (наброски с натуры, рисование по памяти и по представлению).

Задание выполняется средствами черно-белой графики (тональное или линейное решение).

Материалы: карандаш, тушь, гуашь, акварель, смешанная техника, бумага.

Объем задания:

1. Литературный сценарий — одна страница.
2. Наброски персонажей и предполагаемой обстановки. Черновые разработки, эскизы образов героев — 10-15 шт.
4. Раскадровка — 20-30 кадров.

Материалы: карандаш, тушь, гуашь, акварель, смешанная техника, бумага

II задание

Придумать и выстроить историю для детей дошкольного возраста

Цель задания: познакомить студентов с особенностями и спецификой детского анимационного кино. Материалы: карандаш, тушь, гуашь, акварель, смешанная техника, бумага.

Объем задания:

1. Литературный сценарий на основе самостоятельно выбранного литературного произведения или самостоятельно сочиненной истории. (1 страница)
2. Раскадровка в 20-30 кадрах, выполненная в простой графической манере.
3. Черновые разработки и эскизы персонажей — 15-20 шт.

Материалы: карандаш, тушь, гуашь, акварель, смешанная техника, бумага

III задание

Сочинить и разработать историю на основе самостоятельно выбранного или заданного поэтического произведения.

Цель задания: Дать почувствовать и понять студентам особенность и специфику образности языка поэтического кино. По окончании семестра проводится просмотр и оценка работ по раскадровкам, решается вопрос о профессиональной пригодности студента. оценка работ по живописи, рисунку и композиции проводятся в присутствии мастеров и преподавателей кафедры.

В этом семестре создается банк идей для будущих сценарных заявок и режиссерских разработок.

Второй семестр

IV задание (рассчитано на весь семестр)

Создание аниматика по одной из новых самостоятельно выбранных тем или тем предыдущего семестра.

Работа над аниматиком готовит студента к будущему творческому процессу создания настоящего полноценного анимационного фильма. В этом задании студент постепенно проходит все основные этапы работы над фильмом.

Цель задания:

Научить студента работать с прообразом фильма, точно сформулировать и выразить тему и идею будущего фильма. Найти изобразительное решение, драматургию, характер движения, музыкальное и шумовое оформление.

Объем задания:

Задание выполняется на цифровом носителе путем сканирования рисунков с раскадровки для показа на экране монитора.

Кадры монтируются в ритмическом соотношении с музыкально-шумовым сопровождением.

При необходимости раскадровка дополняется новыми кадрами, крупными, средними и общими планами.

Уточняются образы персонажей, их характеры и внешность.

Проверяется выразительность повествования в кадрах.

Находится окончательный изобразительный стиль фильма.

Выстраивается музыкальный и шумовой ряд в соответствии с динамикой действия.

Находятся музыкальные и смысловые акценты.

Осваиваются первый опыт монтажа.

Записывается и осмысливается анимационное время в длительности кадра, сцены, эпизода.

Аниматик демонстрируется как смена статичных кадров под музыку или в сопровождении текста, учитывая предполагаемое время длительности анимационного фильма.

Комиссия в составе мастеров и преподавателей специальных дисциплин по окончании семестра просматривает студенческие творческие работы в виде аниматиков и выставляет оценки за режиссуру, изобразительное

решение и компьютерную графику.

Второй курс

Третий семестр.

Задание (рассчитано на два семестра).

Воплощение собственного творческого замысла студента в виде первого учебного анимационного фильма с проработкой всех компонентов необходимых для исполнения.

Цели задания:

Раскрытие творческого потенциала студента наряду с приобретением базовых навыков осмысления и организации материала.

Работа в направлении поисков наилучшего драматургического решения.

Становление вкуса в изобразительном решении.

Применение знаний полученных на уроках анимации (мультидвижения).

Знакомство с профессиональным монтажом снятого материала.

Освоение тайминга и работа со звуком.

Знакомство с профессиональным озвучиванием анимационного фильма.

Работа проходит поэтапно в течение двух семестров.

Объем задания в третьем семестре.

1. Написание литературного сценария по собственной идее или литературному источнику.
2. Поиск изобразительных и киноматериалов относящимся к данной теме.
3. Поиск характеров персонажей в изобразительном воплощении.
4. Поиск собственного изобразительного стиля данного анимационного фильма.
5. Написание режиссерского сценария с указанием времени каждой сцены.
6. Выполнение раскадровки по режиссерскому сценарию.
7. Выполнение аниматика с использованием раскадровки и включением чернового мультипликата..

Четвертый семестр

Продолжение работы над анимационным фильмом с включением новых задач.

Цель задания:

Уточнение и расстановка смысловых акцентов в аниматике.

Поиски средств эмоционального воздействия на зрителя..

Освоение технических средств помогающих добиться желаемых результатов.

Знакомство с открытиями авангардного искусства и освоение этого опыта.

Научить студента пользоваться всей палитрой доступных ему средств, чтобы достичь смысловой внятности, эмоциональной наполненности и донесения его личного послания до зрителя.

Объем задания:

1. Проработка аниматика с целью уточнения временных позиций и расстановки акцентов.

2. Работа с музыкальной партитурой.
3. Работа с цветовой и тональной драматургией анимационного фильма..
4. Работа с игрой персонажей и осуществлением мультипликата.
5. Постепенная замена статических сцен в аниматике на игровые сцены с мультипликатом для анимационного фильма.
6. Прорисовка чернового мультипликата.
7. Поиск фактуры для персонажей.
8. Осмысление роли пространства в данном анимационном фильме.
9. Поиск особенностей стиля в изображении фонов в данном анимационном фильме.
10. Поиск фактуры для фонов.
11. Выполнение всего объема мультипликата в анимационном фильме.
12. Отработка мультипликационной игры персонажей с музыкой и репликами.
13. Приведение в соответствие всех компонентов изобразительного решения персонажей и их существования в ракурсном пространстве (фильма..
14. Просмотр и коррекция эпизодов фильма в динамике.
15. Уточнение монтажа с точностью до одного кадра.
16. Проведение озвучания с музыкой, шумами и репликами.
17. Расстановка звуковых и цветовых акцентов для эмоционального воздействия.
18. Проведение звуковой перезаписи фильма.

Первый законченный учебный фильм студента принимают мастера и преподаватели кафедры режиссуры анимации и компьютерной графики и ставят фильму общую оценку за мастерство. По рекомендации мастеров и педагогов учебный анимационный фильм может принимать участие в анимационных фестивалях.

По окончании 2 курса студенты должны ознакомиться с заданием 3-го курса, чтобы к осени ими были выбраны темы будущих курсовых работ.

Выбор и обдумывание темы требует значительного времени, поэтому студентам придется обдумывать свой новый замысел параллельно с завершением учебного проекта.

Третий курс.

Пятый семестр.

б задание (рассчитано на 3 семестра).

Создание курсового анимационного фильма в полном объеме с применением новых компьютерных технологий.

Цели задания:

Раскрытие творческого потенциала студента с использованием полученных знаний и опыта приобретенного в работе над учебным анимационным фильмом.

Работа в направлении поисков наилучшего драматургического решения.

Становление вкуса в изобразительном решении.

Применение навыков полученных на уроках анимации (мультидвижения)

Знакомство с профессиональным монтажом изобразительного материала..
Освоение тайминга и работа с музыкой.
Знакомство с профессиональным озвучиванием анимационного фильма.
Работа проходит поэтапно в течение трех семестров.

Объем задания в пятом семестре.

1. Написание литературного сценария на собственную тему или по литературному источнику.
2. Поиск изобразительных, фото или киноматериалов, относящимся к данной теме.
3. Поиск характеров персонажей в изобразительном воплощении.
4. Поиск собственного изобразительного стиля данного анимационного фильма.
5. Написание режиссерского сценария с указанием длительности каждой сцены.
6. Выполнение раскадровки по режиссерскому сценарию.
7. Выполнение аниматика с использованием раскадровки и включением чернового мультипликата.
8. Анализ аниматика и устранение ошибок исходя из опыта предыдущей учебной работы.

Шестой семестр.

Продолжение работы над анимационным фильмом с включением новых задач.

Цель задания:

Уточнение и расстановка смысловых акцентов в аниматике.
Поиски и уточнения средств эмоционального воздействия на зрителя.
Освоение технических средств реализации, оптимальных для реализации желаемых результатов.

Объем задания:

1. Проработка аниматика с целью уточнения временных позиций и расстановки акцентов.
2. Работа с шумо-музыкальной партитурой.
3. Работа с цветовой и тональной драматургией анимационного фильма..
4. Работа над игрой персонажей и мультипликатом.
5. Постепенная замена статичных сцен в аниматике на игровые сцены с завершенным мультипликатом.
6. Прорисовка чернового мультипликата.
7. Поиск стилистической и графической завершенности персонажей.
8. Осмысление роли пространства в данном анимационном фильме.
9. Поиск особенностей стиля в изображении фонов в данном анимационном фильме.
10. Поиск фактуры для фонов.

Приступая к дипломному проекту, студент должен провести большую

исследовательскую работу по сбору материалов связанных с содержанием дипломного фильма. Результаты этих поисков он должен также представить руководителям проекта.

В восьмом семестре должен быть написан и утвержден литературный и режиссерский сценарий будущего фильма.

Найдено и утверждено изобразительное решение дипломного проекта.

Найдено музыкальное решение фильма.

Осознаны жанр и стиль будущей картины.

По окончании семестра по представленным работам решается вопрос о рекомендации данной темы для дальнейшей работы.

Пятый курс.

Девятый и десятый семестры.

После положительной оценки результатов преддипломной творческой практики, рассмотренных объединенным заседанием кафедр факультета, дипломник приступает к окончательной разработке дипломного проекта.

В непосредственном исполнении дипломного проекта студент должен использовать, проявить и показать весь арсенал знаний, умений и навыков, полученных им в процессе обучения.

1. Проявить свою творческую индивидуальность.
2. Показать высокий уровень мастерства режиссуры.
3. Проявить умение работать с коллективом.
4. Проявить художественный вкус, умение и понимание во всех аспектах анимационного проекта, связанных с работой творческого коллектива.
5. Уметь довести работу над фильмом до завершения в назначенные сроки.
6. Подготовить отчетную документацию к защите диплома.
7. Провести последовательно все этапы выполнения анимационного фильма: написание литературного сценария, сбор материала, создание эскизов и раскадровки, создание режиссерского сценария, аниматика, мультипликата, звукового оформления, монтажа и послепроизводственной обработки снятого материала.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.

12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
13. **Станиславский К.С.** Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
14. **Эйзенштейн С.М.** Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.
15. **Эйзенштейн С.М.** Монтаж / С.М. Эйзенштейн. - М.: ВГИК, 1998. - 193 с.
16. **Эйзенштейн С.М.** Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

Фильмография:

1. Азур и Азмар (Франция, 2006, реж. Мишель Осело)
2. Аватар, США, 2009, реж. Дж. Камерон
3. Аменция (худож. и реж. С. Айнутдинов, 1990)
4. Аниматрица (США, реж. Братья Вачовские, 2001)
5. Бабушка (худож. и реж. А. Золотухин, 1996)
6. Белоснежка и семь гномов (худож. и реж. У. Дисней, 1938)
7. Бемби (США, реж. У. Дисней, 1944)
8. Бемби-2, США, 2006
9. Бог (Россия, реж. К. Бронзит, 2004)
10. Ветер (Армения, реж. Роберт Саакянц, 1987)
11. Ветер (Венгрия, реж. Варга Чабо, 1988)
12. Вороньё (1961, Швейцария, реж. Эрнст и Жизель Арнсдорж)
13. Время Ибларда (Iblard Jikan) (Япония, 2007)
14. Две сестры (Канада, реж. Каролин Лиф, 1993)
15. Дневник (Югославия, 1971, реж. Н. Драгич)
16. Добро пожаловать (худож. А. Золотухин, реж. А. Караев, 1986)
17. Дом, который построил Джек (реж. К. Бронзит, 2002)
18. Ежик в тумане (худож. и реж. Ю. Норштейн, 1975)
19. Ездоки в бездну (1993, Швейцария, реж. Жорж Швицгелль)
20. Жильцы старого дома (реж. А. Караев, 1990)
21. Зародыш (Eggy, Япония, 1992, реж. Йоихиро Кавагучи)
22. Золотая антилопа (реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм», 1955)
23. Изначальный танец (Primordial Dance) (США, реж. Karl Sims, 1991)
24. Испорченный фильм (Broken Film) (Япония, реж. Осаму Тезука, 1986)
25. Как стать человеком? (худож. В. Олышванг, В. Петкевич, реж. В. Петкевич, 1989)
26. Колыбельная (2007, реж. Андрей Золотухин, Екатеринбург)
27. Конек-горбунок (худож. Л. Мильчин, реж. И. Иванов-Вано, 1975)
28. Корова (худож. и реж. А. Петров, 1989)
29. Левша (худож. А. Тюрин, М. Соколов, реж. И. Иванов-Вано, 1964)
30. Ляпис (Lapis) (США, реж. Джон и Джеймс Уитни, 1961)
31. Мартышко (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм», 1988)
32. Мерцающая пустота (1963, Канада, реж. Норманн Мак-Ларен)

33. Ночь (худож. А. Петров, реж. В. Петкевич, 1984)
34. Ночь на Лысой Горе (Франция, 1933, реж. Александр Алексеев)
35. Племянник кукушки (реж. О. Черкасова, 1992)
36. Последняя фантазия 7 (Япония, 2008)
37. Призрак в доспехах (Япония, 1984)
38. Ну, погоди! (реж. В. Котеночкин, 1969-2000)
39. Ньюркина баня (реж. О. Черкасова, 1995)
40. Моя любовь (реж. Александр Петров, 2008)
41. Колыбельные мира (реж. Е. Скворцова, Россия, 2004-9).
42. Кирику и колдунья (реж. М. Осело, Франция, 1998)
43. Оркестр (США, 1993, реж. Збигнев Рыбчинский)
44. Полигон (реж. Анатолий Петров, «Союзмультфильм, 1974)
45. Празднование (Festival, 1990, Япония, реж. Иохиро Кавагучи)
46. Пробуждение жизни (США, 2001, реж. Ричард Линклэйтер)
47. Прогулка (Walking, Канада, реж. Райан Ларкин)
48. Путешествие муравья (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм, 1986)
49. Рай (Канада, 1980, реж. Ишу Патель)
50. Райан (Канада, 2006)
51. Рыбка Поньо на утесе (2009, Япония, реж. Хаяо Миядзаки)
52. Русалка (Россия, реж. Александр Петров, 1997)
53. Сатимания (Югославия, 1978, реж. Зденко Гаспарович)
54. 78 оборотов (Швейцария, 1988, реж. Жорж Швицгембель)
55. Сказочка про козявочку (реж. Владимир Петкевич, 1985, Екатеринбург)
56. Скамейка (1967, реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм)
57. Сон смешного человека (худож. и реж. А. Петров)
58. Соседи (Канада, 1952, реж. Норманн Мак-Ларен)
58. Старик и море (худож. и реж. А. Петров, 2000)
60. Сын Белой Лошади (1980, реж. Марцелл Янкович, Венгрия)
61. Сюжет картины (Швейцария, 1988, реж. Жорж Швицгембель)
62. Танец скелетов (худож. и реж. У. Дисней, 1929)
63. Тайные приключения Тома Тамба (Англия, 1993, реж. Дейв Бортвик)
64. Танго (Польша, реж. Збигнев Рыбчинский, 1979)
65. Текущие сущности (Liquid Selves) (США, 1992, реж. Karl Sims)
66. Уличная музыка, 1971, Канада, реж. Райан Ларкин
67. Унесенные призраками (Япония, реж. Х. Миядзаки, 2006)
68. Фантазия (США, реж. Уолт Дисней, 1944)
69. Фантазия 2000 (США, Уолт Дисней Продакшн, 2000)
70. Фантасматик (Швейцария, 1961, реж. Эрнст и Жизель Арнсорж)
71. Шабаш (Sabbat) (Швейцария, 1988, реж. Эрнст и

Жизель Арнсорж)

72. Шагающий замок Хоула (Япония, 2006, реж. Х. Миядзаки)

73. Янтра (Yantra) (США, реж. John & James Witney, 1966)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Хопёр	1
	- Манипулятор мышь Genius	1
	Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и	12

	мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	12 12
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	1 8 8 8 7 1 8 8 8 7 1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1

	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	12 12 12
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819 - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire <u>Программное обеспечение</u> STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5 2) KNHCFP-8XTDW0	4 4 4 4 3 1 4 5

Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	24
-Fluo Lyte 110 Dmx	3
-Fluo Lyte 330 Dmx	6
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэдрик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	3
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	6
-GRIP HEAD - D200B	1
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
-Затемнение окон	2
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	15
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к занятиям следует использовать литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

- Проработать конспект лекций;
- Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;

- Проработать вопросы занятия;
- Выполнить практическое задание.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

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
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ
АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер анимации и
компьютерной графики

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино, доцент; Малафеева С.Л., кандидат исторических наук, доцент; Антонова Е.А. преподаватель кафедры драматургии.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	11
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	12
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	13
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	16

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является обучение будущих режиссёров совместной с драматургом или самостоятельной работе с литературным сценарием анимационного фильма.

Задачи дисциплины:

- изучение процесса создания и разработки сценария;
- освоение обучающимися специфики работы над драматургической основой современного анимационного фильма;
- формирование умения организовать совместную работу сценариста, художника анимации и компьютерной графики по воплощению своего творческого замысла создания анимационного фильма,
- формирование навыков анализа и экспертизы драматургической основы анимационного фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Современная драматургия анимационного фильма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-м семестре.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера анимации и компьютерной графики, теории и практики монтажа, основам кинематографического мастерства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной и профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.

Код и наименование профессиональных компетенций	Индикаторы достижения профессиональных компетенций
ПКО-1. Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта, аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта	<i>Знает:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Умеет:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеет</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также средствами противостояния своим оппонентам.
ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типаж действующих персонажей и основных эскизов декораций.	<i>Знает:</i> ПКО-3.1. специфику и особенности разработки режиссерского сценария анимационного фильма на основе литературного сценария, особенности работы художника-постановщика анимационного кино. <i>Умеет:</i> ПКО-3.2. создавать режиссёрскую экспликацию анимационного проекта; ПКО-3.3. грамотно ставить задачу техническим службам; ПКО-3.4. применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки анимационного фильма, совместно с художником-постановщиком и монтажером создавать аниматик будущего фильма.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (3-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		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	—	—	—	—	—
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. Анализ современного анимационного рынка, место анимации в общей системе киноиндустрии	2	–	–	2	4
Тема 2. Особенности сценария анимационного фильма	3	–	–	2	5
Тема 3. Драматургическая работа с персонажами анимации	3	–	–	2	5
Тема 4. Анимационная реклама. Особенности сценария рекламы	3	–	–	2	5
Тема 5. Смешанная реклама: игровая, документальная с анимационными героями	2	–	–	2	4
Тема 6. Герои анимационной рекламы и обратный продакт-плейсмент	2	–	–	2	4
Тема 7. Особенности работы с целевой аудиторией анимационного сериала	2	–	–	2	4
Тема 8. Заявка на сценарий сериала	2	–	–	2	4
Тема 9. Синопис сценария анимационного сериала	2	–	–	4	6
Тема 10. Сценарий анимационного сериала	2	–	–	2	4
Тема 11. Герои анимационных сериалов	2	–	–	2	4
Тема 12. Особенности российского рынка	2	–	–	2	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
анимационных сериалов					
Тема 13. Особенности зарубежного рынка анимационных сериалов	2	–	–	2	4
Тема 14. Анимационные веб-сериалы	3	–	–	2	5
Тема 15. Совмещение анимации и компьютерных игр. Новые формы анимационной продукции	2	–	–	2	4
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 3-й семестр	34	–	–	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* направления киноиндустрии, в которых производятся сценарии анимационных фильмов (прокатное кино, телесериалы, реклама, веб-сериалы, смешанный анимационно-игровой проект и т.д.); законы драматургического построения сценария и фильма и применять их при создании сценария анимационного фильма; особенности работы сценариста в области создания анимационного фильма;
- *уметь* разбираться в технологии производства анимационного фильма.
- *владеть* навыками профессионального разбора драматургической основы сценария; анализа состояния и развития современного российского и зарубежного рынка анимационных фильмов

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Анализ современного анимационного рынка, место анимации в общей системе киноиндустрии

Анализ современного рынка анимации. Прокатное анимационное кино, анимационные сериалы, веб-сериалы, анимационная реклама, совмещенные продукты

Тема 2. Особенности сценария анимационного фильма

Учет режиссерских разработок по изображению лиц и фигур персонажей, участвующих в сцене, их одежды, движения и пр. при создании анимационного сценария. Работа драматурга с рисунками, сделанными художниками, при написании сценария. Работа над ремарками.

Тема 3. Драматургическая работа с персонажами анимации

Особая структура тела персонажей анимации, приближенная к изображению младенца. Условность персонажей. Актеры как прототипы анимационных героев, учет их внешнего вида, особенностей и лексического наполнения речи при работе над сценарием.

Тема 4. Анимационная реклама. Особенности сценария рекламы

Особенности рекламного сценария. Необходимость учета пожеланий заказчика и требований целевой аудитории потребителей товара. Отражение психологии цветовых сочетаний, бренда товара, задач рекламной продукции.

Тема 5. Смешанная реклама: игровая, документальная с анимационными героями

Совмещенная реклама – вместе с актерами игрового кино существуют анимационные персонажи, ее большая популярность у зрителей. Анализ роликов. Особенности совмещенного сценария.

Тема 6. Герои анимационной рекламы и обратный продакт-плейсмент

Правила работы с героями рекламы. Обратный продакт-плейсмент – анимационные герои становятся игрушками, изображениями на товарах и пр.

Тема 7. Особенности работы с целевой аудиторией анимационного сериала

Особенности работы с целевой аудиторией – умение понимать пожелания аудитории, отвечать ее требованиям и правильно создавать анимационные проекты. Понятие фокус-группы, особенности работы с ними.

Тема 8. Заявка на сценарий сериала

Заявка на сценарий анимационного сериала. Логлайн. Работа с продюсером.

Тема 9. Синопсис сценария анимационного сериала

Синопсис сценария анимационного сериала – параметры записи. Тритмент – его особенности.

Тема 10. Сценарий анимационного сериала

Особенности записи сценария анимационного сериала. Выбор русской или американской формы записи. Работа с литературным и режиссерским сценариями в анимации.

Тема 11. Герои анимационных сериалов

Пожелания продюсеров, опросы фокус-групп. Поиск героев и их соответствие целевой аудитории канала.

Тема 12. Особенности российского рынка анимационных сериалов
Анализ отечественного рынка анимационных сериалов.

Тема 13. Особенности зарубежного рынка анимационных сериалов

Анализ зарубежного рынка анимационных сериалов.

Тема 14. Анимационные веб-сериалы

Особенности работы в веб-сериалах. Современный рынок веб-сериалов.

Тема 15. Совмещение анимации и компьютерных игр.

Новые формы анимационной продукции

Совмещенный сценарий игрового кино, анимационного фильма и компьютерной игры. Развитие современного анимационного рынка.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение литературы по вопросам драматургии анимационного фильма;
- просмотр рекомендуемых преподавателем анимационных фильмов;
- чтение сценариев;
- выполнение творческих работ;
- изучение современного российского и зарубежного рынка рекламы.

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. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
2. Норштейн Ю. Снег на траве. М., 2005.
3. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
4. Райт Дж. Э. Анимация от А до Я. – М.: ГИТР, 2006.
5. Сазонов А. Персонаж рисованного фильма. – М., 1959.
6. Солин А. И., Пшеничная И. А. Задумать и нарисовать мультфильм: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
7. Хитрук Ф. Профессия – аниматор. Т. 1. – М., 2007.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.

4. До востребования: Сборник сценариев для анимации. – М., 2006.
5. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
6. История российской мультипликации. XX век. – М., 2016.
7. Козлов Е. В. Развлечение сериалом.// Развлечение и искусство. – СПб.: Алетейя, 2008.
8. Козлов Е. В. [Серийность в паралитературе](#) // Массовая культура на рубеже XX–XXI веков: Человек и его дискурс: Сборник научных трудов. – М.: Азбуковник, 2003.
9. Кокарев И.Е. Кино как бизнес: Современная американская киноиндустрия, зарубежный опыт и перестройка советского кино. Анализ практики и образцы документов и типовых договоров. – Минск: АСК, 1991.
10. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
11. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
12. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
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. Многосерийный телефильм: истоки, практика, перспективы: Сб. / Сост. Г.В.Михайлова. – М.: Искусство, 1976.
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. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
22. Слип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
23. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9.
24. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».– М.: Наука, 1977.
25. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
26. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
27. Фомина В. Драматургические модели современной анимации: на материале российского кукольного кино: Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – М.: ВГИК, 2012.
28. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
29. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
30. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
31. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// Вопросы кинодраматургии. Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
32. The Illusion of Life: Disney Animation / Мультфильмы Диснея: Иллюзия жизни. 1995.
33. www.cinemotion.ru №45. Анимация.
34. Анимация как феномен культуры: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции. 27-28 апреля 2005 г./Сост. и научн. ред. Н. Г. Кривуля. – М.: ВГИК, 2006.

35. Анимация в эпоху инновационных трансформаций: Материалы IV международной научно-практической конференции. 21-23 мая 2008 г. / Сост. и научн. руков. Н. Г. Кривуля. – М.: ВГУК, 2008.
36. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: Материалы V международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры». 7-8 октября 2009 г. / Науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. – М.: ВГИК, 2010.
37. Анимация как феномен культуры: Материалы шестой международной научно-практической конференции. 19-21 ноября 2012 г. – М.: ВГИК, 2012.
38. Бартон К. Как снимают мультфильмы. /Пер. с англ. Т. Бруссе. – М.: Искусство, 1971.
39. Беркова Н.Н. История анимационного искусства: Учеб. -метод. пособие для студ. фак-та кино и телевидения. – Алматы, 2001.
40. Иванов-Вано И.П. Кадр за кадром. – М., 1978.
41. Мастера советской мультипликации: Сб. статей / Сост. Д. Бабиченко.. – М.: Искусство, 1972

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»
- <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/>
- Вебинар «Препродакшн анимации. Беседа с первопроходцами».
- <https://www.youtube.com/watch?v=6Di70m1csDY><https://www.youtube.com/watch?v=6Di70m1csDY>
- Специфика работы драматурга в анимационном кино
- <https://www.youtube.com/watch?v=PcNd7Y-wWX8>
- Препродакшн анимации <https://www.youtube.com/watch?v=sXPQTODDO2U>
- Сафронов М. Как писать сценарии для анимации?
- http://seance.ru/blog/lectures/animation_script/
- Мунтян П. Анимация – это сложно https://www.youtube.com/watch?v=85tuwz-pv_s
- Разработка сценария анимации. <https://www.youtube.com/watch?v=4FS8Gxl0cxl>

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 LTSCB WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

**10. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видеодвойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
	<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 сценария анимационного фильма, стадиях его производственной разработки; – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы сценариста в ходе создания анимационного фильма	ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (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 вопросов драматургии анимационного фильма – 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 драматурга в ходе создания анимационного фильма, анимационной и смешанной рекламы, иных современных кино- и телевизионных форм – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию анимационных фильмов
	<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
- выполнение творческих заданий
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Обсуждение творческих работ обучающихся: написание сценарных заявок, синопсисов, сценариев рекламных роликов по брифу.

Выполнение творческих заданий

Результатом самостоятельной работы обучающегося является выполнение творческих заданий: написание сценарных заявок, синопсисов, сценариев рекламных роликов по брифу, предложенному преподавателем.

Зачет. Проходит в виде защиты творческого задания.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения, выполнения творческого задания

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и 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, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **«Современная драматургия анимационного фильма»**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер анимации и компьютерной графики**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой драматургии кино _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Создание анимационных персонажей в технике перекладка»

Направление подготовки,
специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

«Режиссер анимации и компьютерной графики»

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины **«Создание анимационных персонажей в технике перекладка»** составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733.

Специализация – Режиссер анимации и компьютерной графики.

Автор: Е.Л. Тимошенко, кафедры режиссуры анимационного фильма.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры

режиссуры анимационного фильма
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи дисциплины.
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины.
- 2.2 Содержание разделов дисциплин.
 - 2.2.1. Структура дисциплины.
 - 2.2.2. Тематический план курс.
 - 2.2.3. Содержание дисциплины.
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся.
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Создание анимационных персонажей в технике перекладка» является одной из основных специальных дисциплин в процессе обучения режиссеров кино и телевидения по квалификации *режиссер анимации и компьютерной графики*.

Целью настоящей дисциплины является эффективное обучение будущих *режиссеров анимационных фильмов* особенностям создания персонажей в технике перекладка для практической реализации творческих идей в широком диапазоне современных анимационных технологий.

В **задачи** профессиональной деятельности режиссера данной квалификации входит умение грамотно решать творческую задачу в создании киноработ в технике перекладки. Освоить особенности и отличия техники перекладки, работы с марионеткой, применять знания на практике. Искать оптимальные пути реализации изобразительной трактовки сценария в заданной технике анимации. Овладеть знаниями и умениями профессионального мастерства художника-постановщика анимационных фильмов.

Учебные программы и персональный подход смогут выявить слабые и сильные стороны каждого студента, адаптировать учебные задания и проекты на основе индивидуальных особенностей роста.

В начале обучения - введение в основы профессии.

Уделять внимание развитию творческого мышления студента и его общей культуры.

Осуществлять тесную связь между отдельными специальными дисциплинами и дисциплинами специализации для образования единой системы движения вверх теоретических знаний и практических умений.

Для этого студентам необходимо:

- научиться «видеть» уникальный образ персонажа, его характер и пластику;
- создавать персонаж как часть общего изобразительного решения фильма;
- познакомиться с графическими техниками и материалами, необходимыми в технике перекладка, научиться «видеть» уникальный образ персонажа, его характер и пластику;
- освоить базовые принципы при создании персонажей: форма, силуэт, характер;
- изучить и применять на практике новые технологии, что поможет студентам найти и максимально расширить возможности поиска технических и изобразительных средств для выражения своих идей.
- знать и применять основы композиции при создании персонажа в среде, в локациях, эскизах.
- изучать человеческое тело: анатомию, позы, типы сложения, способы выражения, строения и различий между людьми, создание набросков.

Студент должен научиться:

- создавать персонажа по-своему или чужому сценарию;
- находить изображение, которое наиболее соответствует характеру и теме заданного сценария;
- собирать материал, референсы, делать наброски персонажей, рисунки по воображению;
- изучать изобразительный материал, выработать в себе активное творческое мышление зрительными образами, уметь творчески перерабатывать накопленные знания и впечатления;
- создавать персонажей в технике перекладки, знать отличия и особенности при изготовлении марионеток для рисованной перекладки и компьютерной;
- создавать ансамбль персонажей соответственно общему заданному графическому стилю;
- формировать на экране будущий зрительный образ своего фильма с помощью персонажей;

- непосредственно исполнить проект, снятый в технике перекладка;
- выполнить эскизы персонажей.

Требования к уровню освоения дисциплины.

В ходе освоения программы студенты приобретут *знание* и *умение* в области создания персонажей для выбранного изобразительного решения анимационного фильма – поэтапно изучат всю творческо-технологическую цепочку:

- изобразительное решение фильма и персонажей должно совпасть с драматургической задачей;
- выбор изобразительного решения;
- поиск образов персонажей, вариативность;
- понятие о силуэте и форме;
- создание эскизов персонажей в цвете и технике;
- особенности технологий производства марионеток для создания анимационного фильма в технике перекладка.

В процессе обучения студенты самостоятельно выполняют эскизы персонажей к фильмам, а также изготовят кукол и необходимые фоны:

1. В конце первого года – рисунки персонажей, цветные эскизы, марионетки (куклы) и учебные проекты в технике перекладка;
2. В конце второго года – цветные эскизы, рисунки персонажей, эскизы для курсовых проектов, эскизы и концепт арты, проект в технике компьютерной перекладки.
3. В конце третьего года – цветные эскизы, рисунки персонажей, изготовление и создание ансамбля персонажей для *курсового фильма*;
- 4, 5. В начале четвертого курса и весь пятый курс – закончить *курсовой фильм* (в начале четвертого курса) и создать цветные эскизы, рисунки персонажей, создание и разработка персонажей для *дипломного фильма*.

В сфере практической работы студентов:

- содействие развитию и умению находить и создавать персонажей в перекладке, в том единственном изобразительном стиле для данного сценария;

В сфере личностного развития и интеграции студентов в культурное пространство:

- развитие общей культуры студентов через изобразительное искусство;
- содействие формированию собственной творческой позиции, исходя из индивидуальных особенностей, талантов и судьбы студента;
- воспитание художественного вкуса и уважительного отношения к отечественной культуре.

Задачи освоения данной дисциплины:

- научить студентов видению изобразительной структуры фильма через персонаж и его образ;
- использовать все преимущества при создании проектов в технике перекладки, применять новые компьютерные технологии ;
- научить создавать персонажей;
- дать четкое понятие о главенствующей роли персонажа;
- понятие о едином стилевом решении фильма (персонаж – среда обитания);
- научить пользоваться изобразительным наследием в решении своих идей;
- научить работе в творческом коллективе: сотрудничеству, донесению идеи;
- помочь овладеть изобразительными приёмами, научиться довести работу до завершения.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Создание анимационных персонажей в технике перекладка» является одной из основных в процессе обучения режиссеров анимации и компьютерной графики, педагогов. Её изучение осуществляется на 1,2,3, и 4 курсах, с 1 по 8 семестр. Количество академических часов – 720 (540 астрономических), промежуточная аттестация – экзамены на 2,4,6 и 8 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: рисунок, живопись, графика, скульптура, фотография, коллаж, карикатура, комикс, композиция, перспектива и др.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения компетенций
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать персонажа и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. законы перспективы, композиции, умение выбрать стилизовое графическое решение; ОПК- 2. художественные и технические средства создания персонажей в мультимедийных произведениях; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания персонажей мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения в технике перекладка.
Создавать анимационные фильмы и мультсериалы в анимационных форматах: Рисованная перекладка и компьютерная перекладка.	ПКО-1 Способен придумать и создать персонаж в заданной технике. Аргументировать выбор техники реализации проекта.	<i>Знает:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Умеет:</i> ПКО-1.2. генерировать, придумывать персонажей соответственно драматургии и изобразительному решению. Реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации при создании персонажей; <i>Владеет:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами в технике перекладки; мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.

Руководство и организация творческого процесса при создании персонажей и среды в анимационном фильме.	ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком изобразительный стиль фильма.	<i>Знает:</i> ПКО-4.1. умение работать в команде, рассчитывать время для решения своих задач при разработке визуального решения персонажей и окружения; <i>Умеет:</i> ПКО-4.2. осмысливать и анализировать, критически оценивать творческие идеи, а также обосновывать и защищать свою точку зрения, понимать проблему и находить пути ее решения; <i>Владеет:</i> ПКО-4.3. художественными и техническими средствами для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции анимационного фильма.
Руководство и организация технологического процесса создания анимационного фильма	ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий	<i>Знает:</i> ПКО-6.1. возможности анимационных техник перекладки для создания персонажей, используемых в работе над анимационным фильмом; ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации), комбинирование техник; <i>Умеет:</i> ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания персонажей анимационного фильма; ПКО- 6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии; <i>Владеет:</i> ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания полного ансамбля персонажей анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

Обучение по программе «Создание анимационных персонажей в технике перекладка» предполагает ознакомление будущих специалистов разных кинематографических профессий с общими важнейшими принципами при создании, подборе персонажей и управлении ими.

В ходе освоения программы студенты приобретут знание и умение в области изобразительного решения анимационного персонажа или персонажей в технике перекладки – поэтапно изучат всю творческо-технологическую цепочку:

- выбор изобразительного решения;
- поиск и создание образов персонажей, цветных эскизов персонажей, изготовление марионеток (кукол) для перекладки;
- особенности технологий производства анимационного фильма в перекладке на станке и компьютерной перекладке с использованием новых технологий, совмещение техник.

2.2. Содержание разделов дисциплин

Особенности мастерства художника-постановщика анимационных фильмов.
Разнообразие характеров и образов для персонажей.

Работа по поиску персонажа от черновых вариантов до финальных цветных эскизов и воплощения в необходимой технике.

2.2.1. Структура дисциплины

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		322	43	38	43	38	43	36	43	38
Практические занятия		254	34	30	34	30	34	28	34	30
Индивидуальные занятия		68	9	8	9	8	9	8	9	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		254	29	34	29	34	29	36	29	34
Контроль		144		36		36		36		36
Вид промежуточной аттестации – экзамен		Экз		Экз		Экз		Экз		Экз
ИТОГО:	часов	720	72	108	72	108	72	108	72	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	20	2	3	2	3	2	3	2	3

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Введение в программу курса. Особенности мастерства художника-постановщика анимационных фильмов. Отличие анимационной техники перекладки от рисованной анимации. Различие компьютерной перекладки от рисованной.	4		2			2
2	Начало работы над визуальным выражением режиссерского замысла. Персонаж – часть общего изобразительного решения фильма.	4		2			2
3	Базовые понятия: силуэт, характер, форма.	4		2			2
4	Поиски персонажа, сбор материала, вариативность.	6		2		2	2
5	Начало работы над визуальным выражением общего творческого замысла в части изобразительного решения фильма и персонажа в нем.	14		2		10	2
6	Персонаж – часть общего изобразительного решения фильма.	6		2		2	2
7	Понятие о конструкции, массе, форме, характере и пропорциях. Ракурс и точка зрения.	4		2			2

8	Изучение человеческого тела: анатомии, поз, типов сложения, способов выражения, строения и различий между людьми. Создание набросков.	12		2		8	2
9	Выразительность решения персонажа. Гиперболизация, утрирование индивидуальных черт персонажа.	10		2		6	2
10	Понятие о жесткой форме персонажа. Построение схем для изготовления разных ракурсов персонажей.	8		2		4	2
11	Эскиз как зримое художественное восприятие будущего героя фильма. Концепт арты (эскизы к будущему фильму) – визуализация идеи персонажей	6		2		2	2
12	Особенности производства фильмов в перекладке.	4		2			2
13	Перекладка в рисованном и компьютерном вариантах.	4		2			2
14	Продолжение работы над изготовлением персонажей в перекладке: ракурсы, необходимые фазы, работа с крупным планом.	4		2			2
15	Мимика, артикуляция (липсинк) для персонажей в перекладке.	14		2		10	2
16	Разнообразное применение компьютерных технологий в рисованной перекладке.	4		2			2
17	Продолжение работы над силуэтом, пропорциями. Правильная диспропорция	4		2			2
18	Работа с цветом над персонажами.	4		2			2
19	Применение текстур в персонажах для техники рисованная перекладка.	6		2		2	2
20	Продолжение работы над эскизами персонажей.	6		2		2	2
21	Создание разворотов персонажей- схемы персонажа в разных ракурсах (поворотах) фас, профиль, 3/4, спина.	6		2		2	2
22	Использование характерных деталей для выразительности персонажа.	6		2		2	2
23	Сохранение выразительности авторского рисунка персонажа в движении.	6		2		2	2
24	Заливка, использование фильтров и текстур при компьютерной перекладке и векторной анимации.	4		2			2
25	Художественно.-технические особенности изготовления персонажа марионетки.	4		2			2
26	Последовательность в реализации изобразительного решения героя.	4		2			2
27	Таблица роста, ростовая линейка, масштаб персонажей.	4		2			2
28	Диалог. Пантомима. Зависимость изобразительного решения от этих компонентов фильма.	6		2		2	2

29	Начало работы над персонажами к курсовой работе	14		2		10	2
30	С чего следует начинать изобразительное решение персонажа.	4		2			2
31	Главное и второстепенное в герое.	4		2			2
32	Персонаж и среда. Как вписать героя в общее изобразительное решение.	4		2			2
33	Эскиз или набросок.	6		2		2	2
34	Вариативность на этапе поиска персонажа.	4		2			2
35	Персонажи в разных ракурсах.	4		2			2
36	Эскизы персонажей.	4		2			2
37	Эскиз персонажей в локации, в среде.	4		2			2
38	Работа над марионетками.	4		2			2
39	Работа с фоновой частью фильма.	4		2			2
40	Особенности изготовления перекладки.	4		2			2
41	Изготовление заменяемых частей, комбинация материалов. Специфические особенности.	4		2			2
42	Использование компьютерных эффектов.	4		2			2
43	Работа с фоновой частью, необходимой для учебной работы.	4		2			2
44	Работа с текстурами.	4		2			2
45	Съёмка под камерой.	4		2			2
46	Разработка характеров анимационных героев.	4		2			2
47	Цвет в персонажах. Цветовая палитра.	4		2			2
48	Продолжение работы над персонажем в перекладке.	4		2			2
49	Графические эскизы к фильму.	4		2			2
50	Цветные эскизы к фильму.	4		2			2
51	Развитие кульминационных решений в эскизе.	4		2			2
52	Разработка эскизов персонажей в поворотах и ракурсах.	4		2			2
53	Проверка персонажей в статических положениях в сочетании с фонами.	4		2			2
54	Продолжение работы над пропорциями, характером и позой.	4		2			2
55	Особенности анимации персонажа. Технические приемы.	4		2			2
56	Наброски в необычных ракурсах. В движении. Наброски по памяти.	4		2			2
57	Художественные возможности. Технические приемы.	4		2			2
58	Применение ракурсов в перекладочной анимации.	4		2			2
59	Продолжение разработки характеров анимационных героев.	4		2			2
60	Узнаваемые характеристики, пробуждающие интерес в персонажах.	4		2			2
61	Деление персонажа на части, особенности.	4		2			2

62	Форма и цвет в ансамбле персонажей.	4		2			2
63	Выразительность актёрской игры персонажа в анимации.	4		2			2
64	Изобразительное решение и его влияние на персонажа.	4		2			2
65	Создание ансамбля характеров. Таблица роста	4		2			2
66	Типы, собирательные характеры.	4		2			2
67	Гротеск, экспрессия, гипнотизм.	4		2			2
68	Компоновка в анимационном фильме перекладке как основа мизансцены.	4		2			2
69	Персонаж в кадре, композиция и его размещение, мизансцена.	4		2			2
70	Сколько кадров (компоновок) нужно аниматору для разработки сцен.	4		2			2
71	Метаморфозы и изменения формы персонажа при применении техники перекладки.	4		2			2
72	Работа над курсовым фильмом.	4		2			2
73	Как добиться оптимального результата в изображении героев фильма.	4		2			2
74	Как добиться от условного изображения предельной выразительности образа.	4		2			2
75	Влияние жанров изобразительного искусства на анимацию.	4		2			2
76	Деформация как средство выразительности персонажа в анимационном искусстве.	4		2			2
77	Человек и животные в условном кино.	4		2			2
78	Антропоморфизм в изображении животных.	4		2			2
79	Фантастические персонажи в анимации.	4		2			2
80	Возможности игрового существования неживых объектов в анимации .	4		2			2
81	Условность и её позитивная роль в создании персонажей.	4		2			2
82	Философия изобразительного решения основных персонажей фильма. Их связь с общим изобразительным решением.	4		2			2
83	Зависимость персонажа от среды и настроения среды.	4		2			2
84	Окончание работы над курсовым фильмом.	4		2			2
85	Компиляция и самостоятельность в разработке персонажа.	4		2			2
86	Допустимая цитатность изображения.	4		2			2
87	Связь изобразительного решения персонажа с видами изобразительного искусства.	4		2			2
88	Поиск темы и изобразительной стилистики для диплома . Поиск персонажей для дипломного проекта.	4		2			2
89	Острота и корректность изобразительного решения персонажа.	4		2			2
90	Видовые особенности персонажей.	4		2			2
91	Можно ли считать анимацию новым видом изобразительного искусства.	4		2			2

92	Дипломный проект - первый самостоятельно сделанный фильм.	4		2			2
93	Разработка изобразительного решения персонажей дипломного проекта. Одновременно с общим графическим решением.	4		2			2
94	Соответствие персонажа идее и стилистике фильма.	4		2			2
95	Перспективы компьютерной графики в технике перекладка.	4		2			2
96	Поиск изобразительной индивидуальности в персонажах дипломном проекте.	60		30			30
97	Использование компьютерной графики в дипломном проекте. Композитинг, визуальные спецэффекты, VFX	32		16			16
98	Поиск изобразительной характеристики персонажей для дипломного проекта.	32		16			16
99	Границы и возможности при создании персонажей в анимационном фильме в технике перекладка.	4		2			2
	ЭКЗАМЕНЫ	144					
		720		254		68	254

2.2.3. Содержание дисциплины 1-й курс, 1 семестр.

Тема1. Особенности мастерства художника-постановщика анимационных фильмов.

Различие компьютерной перекладки от рисованной анимации. Поиск средств, стилей и форм, адекватных смысловой нагрузке сценария при создании персонажей.

Индивидуальный почерк художника. Пластический язык.

Практические занятия: приобретение профессиональных навыков и культуры рисунка. Знакомство с графическими техниками и материалами. Наброски, шаржи, карикатуры. Рисунки по воображению. Работа над поиском персонажа.

Цель занятий: развитие образного мышления, фантазии, приобретение навыков свободного рисунка, разработка характеров персонажей, их изобразительный образ, построение мизансцен, совершенствование рисунка по воображению, композиции, освоению условного анимационного пространства.

Индивидуальные занятия: работа над разработкой персонажей к четырем раскадровкам, над их изобразительным стилем. Создание цветных эскизов персонажей и их моделей в перекладке. (до конца 1 семестра).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 2. Начало работы над визуальным выражением режиссерского замысла. Персонаж – часть общего изобразительного решения фильма.

Преувеличенная смысловая нагрузка на образную систему.

Просмотры. Задание для самостоятельной работы: поиск изобразительного решения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 3. Базовые понятия: силуэт, характер, форма.

Должен знать основы изобразительного искусства, владеть законами перспективы, композиции и цвета. Пропорции и характер, поза. Работа над силуэтом персонажа. Их физические жесты

должны подчёркивать сильные и слабые стороны, страхи и недостатки. Оживающее тело трансформируется, сообщение появляется в его строении.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 4. Поиски персонажа, сбор материала, вариативность.

Исследовательская работа, поиск референсов и материалов для разработки общего графического стиля персонажей. Поиск средств, стилей и форм должен соответствовать адекватной смысловой нагрузке сценария. Дополнительные детали и узнаваемые характеристики, пробуждающие интерес.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 5. Начало работы над визуальным выражением общего творческого замысла в части изобразительного решения фильма и персонажа в нем.

Изобразительный анализ жанра литературного произведения.

Активное творческое мышление зрительными образами и методы их воплощения.

Изучение и сбор материала, ассоциативное мышление, творческая переработка накопленных впечатлений.

Заготовки, мысли, темы, наброски для будущего произведения.

Подтекст в изображении как контрапункт режиссерского сценария.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 6. Персонаж – часть общего изобразительного решения фильма.

Создание изобразительного внешнего образа персонажа.

Характер и выразительные особенности. Таблицы персонажей для аниматика: разработка характерных поз, поворотов и ключевых характерных жестов персонажей. Окружение, поиск персонажа в соответствии с заданным сюжетом и характером. Индивидуальные черты характеров. Трансформация характера персонажа в развитии сюжета.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 7. Понятие о конструкции, массе, форме, характере и пропорциях.

Ракурс и точка зрения.

Проверка пластических возможностей персонажей.

Маски персонажей – мимика, артикуляция, выражение различных эмоций: смех, испуг, удивление, гнев и т.п. Силуэт, форма персонажей для отображения характеров.

Создание единого стилевого ансамбля задействованных героев (общая таблица в цвете и графике).

Персонаж в авторском фильме. Персонаж и окружающая среда.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 8. Изучение человеческого тела: анатомии, поз, типов сложения, способов выражения, строения и различий между людьми.

Создание набросков. Изучение человеческого тела: анатомии, поз, типов сложения, способов выражения, строения и различий между людьми, животными. Изучение ракурсов, основ перспективы и композиции для свободного визуального выражения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 9. Выразительность решения персонажа. Гиперболизация, утрирование индивидуальных черт персонажа.

Детали как выразительные средства. Правильная диспропорция. Гиперболизируя черты персонажей и отступая от канонов реалистичной анатомии, мы не только создаём приятные глазу образы, но и подчеркиваем нужные черты личности.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 10. Компоновка как продолжение работы над раскадровкой. Аниматик для учебного фильма.

Композиция.

Компоновочные поля, их значение для организации сценического пространства в кадре. Компоновка как основа мизансцены. Начало работы над **аниматиком** для учебного фильма.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 11. Понятие о жесткой форме персонажа. Построение схем для изготовления разных ракурсов персонажей.

Создание жесткой формы, обкатка персонажа, ракурсы. Раскройка персонажа для изготовления марионетки-куклы для анимационной перекладки.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

1 курс, 2-й семестр

Тема 12. Особенности производства фильмов в перекладке.

Пространство кадра. Композиция кадра. Связь с предыдущим и последующим кадром. Исключение лишних элементов для возможности мгновенного прочитывания.

Задание для самостоятельной работы: Работа над **аниматиком**.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 13. Перекладка в рисованном и компьютерном вариантах.

Приемы съемки.

Задание для самостоятельной работы: изготовление перекладок.

Конструкции. Работа над **аниматиком**.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 14. Продолжение работы над изготовлением персонажей в перекладке: ракурсы, необходимые фазы, работа с крупным планом.

Изготовление кукол и марионеток по эскизам и чертежам художника-постановщика (анфас, профиль, вид со спины).

Технический диапазон средств выразительности в перекладочной анимации.

Использование различных материалов для точного выражения замысла художника

Задание для самостоятельной работы: изготовление куклы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 15. Мимика, артикуляция (липсинк) для персонажей в перекладке.

Изготовление фаз мимики и артикуляции для персонажей в перекладке.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 16. Разнообразное применение компьютерных технологий в рисованной перекладке.

Спецэффекты, работа с персонажем на фоне, изменение среды.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 17. Продолжение работы над силуэтом, пропорциями. Правильная диспропорция

Поиск диспропорции, работа с массой, силуэтом. Персонаж, вписанный в определенную геометрическую форму.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 18. Работа с цветом над персонажами.

Работа над персонажем в цвете. Цветовая палитра для ансамбля персонажей. Цвет и характер персонажей. Взаимодействие с фоном, в среде. Драматургия цвета.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 19. Применение текстур в персонажах для техники рисованная перекладка.

Применение текстур в технике перекладка для большей выразительности, руководствуясь общей стилистикой будущего фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 20. Продолжение работы над эскизами персонажей.

Творческие предложения. Формирование зрительного образа.

Создание эскизов персонажей в цвете согласно общему графическому решению.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 21. Создание разворотов персонажей- схемы персонажа в разных ракурсах (поворотах) фас, профиль, 3/4, спина.

Отбор необходимых ракурсов для проекта, создание разворотов персонажа, необходимых схем по переносу ракурсов. Дополнительные фазы, ракурсы, детали.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 22. Использование характерных деталей для выразительности персонажа.

Наблюдения, заметки, детали, специфические и профессиональные индивидуальные особенности персонажа. Сопереживание у зрителя.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 23. Сохранение выразительности авторского рисунка персонажа в движении.

Применимо и к перекладке. Дополнительно заложенные характерные позы движения персонажа, например, как сжатие, растягивание, другие метаморфозы. Ракурсы и дополнительные фазы должны быть выполнены в общей стилистике.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 24. Заливка, использование фильтров и текстур при компьютерной перекладке и векторной анимации.

Методы раскраски, техническая обработка их на компьютере.

Заливка, использование фильтров и текстур при компьютерной перекладке и векторной анимации.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 25. Художественно.-технические особенности изготовления персонажа марионетки.

Процесс изготовления марионетки(куклы) для перекладки.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

2 курс. 3-й семестр.

Тема 26. Последовательность в реализации изобразительного решения фильма.

Технологическая цепочка создания анимационного фильма с точки зрения изображения.

Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 27. Таблица роста, ростовая линейка, масштаб персонажей.

Разно масштабность персонажей, создание таблицы роста для ансамбля персонажей.

Взаимодействие в кадре.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 28. Диалог. Пантомима. Зависимость изобразительного решения от этих компонентов фильма.

Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: работа над изобразительным стилем для учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 29. Начало работы над персонажами к курсовой работе.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 30. С чего следует начинать изобразительное решение.

Творческие предложения. Формирование зрительного образа.

Просмотр анимационных фильмов. Поиск изобразительного материала и творческая его переработка. Упражнения по овладению рисунком без натуры по памяти и представлению.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 31. Главное и второстепенное в герое фильма.

Задание для самостоятельной работы над эскизами персонажей и фонов для учебного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 32. Персонаж и среда. Как вписать героя в общее изобразительное решение.

Персонаж - основная часть в анимационном фильме. Точность выбора образа.

Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 33. Эскиз или набросок.

При работе с натуры, по памяти и представлению можно выполнять как быстрые наброски, так и более основательные рисунки – продолжительные зарисовки и эскизы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 34. Вариативность на этапе поиска персонажа.

Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы: продолжение работа над эскизами персонажей.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 35. Персонажи в разных ракурсах.

Создание ансамбля персонажей.

Характеры персонажей должны быть заложены ещё в литературном сценарии.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 36. Эскизы персонажей.

Просмотр анимационных фильмов.

Задание для самостоятельной работы: работа над эскизами персонажей.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 37. Эскиз персонажей в локации, в среде.

Влияние среды и драматургии на персонажа.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 38. Работа над марионетками.

Изготовление кукол-марионеток для курсовой работы. Текстуры, объем, светотень, различные технические приемы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 39. Работа с фоновой частью фильма.

Линейная и воздушная перспектива.
Светотень как фактор выражения объемно-пространственных качеств натуры.
Классическая и условная перспектива.
Драматургическое решение пространства.
Интерьер и экстерьер в анимационных фильмах.
Некоторые особенности: экстерьер = интерьеру.
Просмотр анимационных фильмов. Задание для самостоятельной работы.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

2 курс. 4-й семестр.

Тема 40. Особенности изготовления перекладки.

Продолжение работы над персонажем в перекладке.
Способы реализации новых изобразительных решений с применением современных технических возможностей.
Подчинение изобразительного стиля произведения конкретному замыслу и варианты изображения одной и той же темы.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 41. Изготовление заменяемых частей, комбинация материалов. Специфические особенности.

Конструктивные особенности кукол-марионеток.
Рождение героя — от поиска образа до его материального воплощения в перекладке.
Задание для самостоятельной работы: изготовление марионетки персонажа в перекладке.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 42. Использование компьютерных эффектов.

При использовании компьютерной перекладки появляется много возможностей для создания спецэффектов перекладки, визуальных эффектов, использования фокуса, подмены и переплыва фонов, деформации персонажа и много других опций для решения творческих задач.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 43. Работа с фоновой частью, необходимой для курсовой работы.

Создание фонов для курсовых работ, продолжение работы с персонажем.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 44. Работа с текстурами.

Подбор творческого решения фильма и персонажей с использованием текстур.
Просмотр анимационных фильмов.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 45. Съёмка под камерой.

После создания всех частей кадра, наступает процесс съёмки. Под камерой собирается каждый кадр мультфильма на специальном станке. Снимается на компьютер все, что находится под киноаппаратом.
Эта операция продлевается для каждого кадра мультфильма и требует большого терпения и усидчивости.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 46. Разработка характеров анимационных героев.

Персонаж и окружающая среда.
Взаимодействие или различие стилового решения.
Постоянный персонаж – герой сериалов.
Персонаж в полнометражном фильме.
Персонажи в фильмах для детей и по детским рисункам.
Фантастические персонажи (божества, духи, монстры и т.п.)

Одушевление животных, характеры, разнообразные оттенки чувств.
Неодушевленные предметы (карандаши, проволока, спички, нитки и т.д.) – как персонажи анимационных фильмов и способы работы с ними.
Персонаж- главный герой и второстепенные персонажи. Антигерой.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 47. Цветовая палитра. Цвет в персонажах.

Цвет в кино: что такое вирирование, грейдинг и монохром.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 48. Продолжение работы над персонажем в перекладке.

Продолжение работы над персонажем для курсового фильма.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 49. Графические эскизы к фильму.

Композиционное графическое построение фигуры человека в интерьере и экстерьере.
Графические техники и стили.
Просмотр анимационных фильмов.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 50. Цветные эскизы к фильму.

Изложения сюжета с учетом анимационной стилистики будущего фильма, совершенствование чувства композиции, построения мизансцен, рисунка и цветных эскизов по воображению, разработка визуальных образов персонажей.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 51. Развитие кульминационных решений в эскизе.

Индивидуальные занятия: работа над персонажами, изобразительным стилем, персонажами, изобразительной культурой анимационного рисунка в эскизах.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 52. Разработка эскизов персонажей в поворотах и ракурсах.

Пропорции человеческой фигуры. Ракурс и точка зрения.
Задание для самостоятельной работы: разработка персонажей в ракурсах и поворотах для учебного фильма.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 53. Проверка персонажей в статических положениях в сочетании с фонами.

Внутрикадровый монтаж – изготовление нескольких «компоновок» (разработка основных моментов положения персонажа в кадре).
Персонаж на фоне.
Движение панорамы.
Рисунки фонов для работы художника-фоновщика.
Мастерфоны и выкдровки.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

3 курс, 5-семестр.

Тема 54. Продолжение работы над пропорциями, характером и позой.

Продолжение работы над персонажем для перекладки.
Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 55. Особенности анимации персонажа. Технические приемы.

Особенности анимации персонажа в анимации рисованной перекладки и в перекладке

компьютерной. Возможности той и другой техники.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 56. наброски в необычных ракурсах. В движении. наброски по памяти.

Рисование набросков для изучения анатомии и физики тела, пропорций человека. Использование разных ракурсов, разной перспективы, рисование человека и животных в движении. Свободное рисование, тренировка руки и глазомера.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 57. Художественные возможности. Технические приемы.

Знакомство с общими понятиями, историей, принципами и технологиями создания компьютерной анимации. Отображение последовательности рисунков или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное восприятие образов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 58. Применение ракурсов в перекладочной анимации.

Особенности применения ракурсов и изготовления для них дополнительных фаз и частей персонажа.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 59. Продолжение разработки характеров анимационных героев.

Продолжение работы над персонажами к курсовой работе.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 60. Узнаваемые характеристики, пробуждающие интерес в персонажах.

Использование характерных деталей, особенностей характера в образе персонажей.

Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 61. Деление персонажа на части, особенности.

Раскройка персонажа, правильное деление персонажа на части. Эксперименты с разделением и оптимизация для удобства в анимации.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 62. Форма и цвет в ансамбле персонажей. Общие, средние, крупные планы и деталь.

Использование крупных планов в технике перекладка, дополнительная детализация, решение творческих задач.

Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 63. Выразительность актёрской игры персонажа в анимации.

Аниматор — это актер с карандашом в руке. Если вы пытаетесь рассказать историю персонажа, то тогда вы будете действовать как актер. Актёрская игра — это правдоподобность, вызывающая интерес зрителей.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 64. Изобразительное решение и его влияние на персонажа.

Современная анимация обрела новое эстетическое качество, став полноправным феноменом авторского и жанрового кинематографа, полем творческих экспериментов.

Новые технологии являются органической частью стилистики анимационного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 65. Создание ансамбля характеров.

«Обкатка» персонажей и их взаимодействие между собой. Яркость и убедительность визуальных характеристик. Таблица роста при производстве анимации.

Работа с деталями и разработка цветовых характеристик.

Рисунок персонажа и определенное качество актерской игры.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 66. Типы, собирательные характеры.

Характерные позы персонажей, построение персонажей, присущие определенным характерам. Анимационная пластика, мимика и эмоции в разработке каждого образа героя.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 67. Гротеск, экспрессия, гипнотизм.

Гротеск – художественная образность изобразительного решения фильма, строящего кадры посредством причудливого и контрастного сочетания разных форм и ситуаций.

Экспрессия и гипнотизм – особая форма выразительности, присущая анимационному искусству.

Моделирование подобных ситуаций и конструкций.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

3 курс, 6 семестр.**Тема 68. Компоновка в анимационной перекладке фильме как основа мизансцены.**

Персонаж в кадре, рамка кадра, движение персонажа в кадре.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 69. Персонаж в кадре, композиция и его размещение, мизансцена.

Различные соотношения сторон кадра, их связь с композицией кадра.

Искусство анимационного пространства. Персонаж в пространстве.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 70. Сколько кадров (компоновок) нужно аниматору для разработки сцен.

Основные положения персонажей, которые разрабатывает художник-постановщик для точного распределения их действий в кадре.

Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 71. Метаморфозы и изменения формы персонажа при применении техники перекладки.

Сбалансированность персонажа и фона, соподчинение всех частей кадра, убедительность действия персонажа в пространстве. Решение творческих задач в компьютерной и рисованной перекладках. Особенности двух техник.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 72. Работа над КУРСОВЫМ фильмом.

Просмотр курсовых фильмов студентов, работа над ошибками.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 73. Как добиться оптимального результата в изображении героев фильма.

Работа над персонажами к курсовым работам.

Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 74. Как добиться от условного изображения предельной выразительности образа.

Условность в анимации и драматургия движения зависит от поставленной задачи, выбранной

техники, изобразительного решения фильма и сложности композиционного построения кадра.
Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 75. Влияние жанров изобразительного искусства на анимацию.

Выбор жанра изобразительного искусства определяет все построение фильма, анимация обладает множеством направлений и техник, от которых зависит и специфика движения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 76. Деформация как средство выразительности персонажа в анимационном искусстве.

Задание для самостоятельной работы: работа над фонами. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 77. Человек и животные в условном кино.

Антропоморфизм использовался в анимационном кино для олицетворения человеческих пороков и недостатков в образах животных.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 79. Фантастические персонажи в анимации.

Жанр фантастики, сказочность и современность. Советские фантастические мультфильмы, их персонажи и сюжеты. Анимэ и фантастика, отличие от наших картин.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 80. Возможности игрового существования неживых объектов в анимации.

Одушевление неживых предметов в анимации.

Просмотр фильмов «Федорино горе» и «Мойдодыр».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 81. Условность и её позитивная роль в анимационном кино.

Задание для самостоятельной работы: работа над изобразительными эффектами во время съемки курсового фильма. Просмотр анимационных фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

4-й курс, 7 семестр.

Тема 82. Философия изобразительного решения основных персонажей фильма. Их связь с общим изобразительным решением.

Разработка философии изобразительной стилистики одна из главнейших задач режиссерского сценария. Она придумывается сразу, еще до раскадровки. Такая стилистика повлечет за собой и определенный характер движения персонажей.

Задание для самостоятельной работы: работа над мультипликатом (удержание персонажа в типаже).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 83. Зависимость персонажа от среды и настроения среды.

Поиск облика персонажей и любое внешнее проявление поведения диктуются определенным характером персонажей, его действиями, способом восприятия определенной среды и реакции на те, или иные события и перипетии сюжета.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 84. Окончание работы над КУРСОВЫМ фильмом.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 85. Компиляция и самостоятельность в разработке персонажа.

Требуется приложить немало усилий, чтобы изучить различный материал, переработать его, чтобы найти все необходимые компоненты присущие именно этому персонажу в конкретной образной

стилистике фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 87. Связь изобразительного решения персонажа с видами изобразительного искусства.

По сути - это нахождение образа персонажа, его особенностей и характера через внешнее выражение его облика, зависящее от выбранного изобразительного решения.

Задание для самостоятельной работы: создание среды при съемке фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 88. Поиск темы и изобразительной стилистики для ДИПЛОМА.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 89. Острота и корректность изобразительного решения персонажа.

Необходимо вскрыть внутреннюю сущность каждого из героев фильма, его характер.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 90. Видовые особенности персонажей.

Задание для самостоятельной работы:

Продолжение работы над персонажами и раскадровкой для диплома.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Тема 91. Можно ли считать анимацию новым видом изобразительного искусства.

Анимация, это полноценное и оригинальное искусство, не имеющее аналогов в современном кинематографе и охватывающее все его сферы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

4 курс, 8 семестр

Тема 92. Дипломный проект - первый самостоятельно сделанный фильм.

Задание для самостоятельной работы: работа над изобразительным решением дипломного фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 93. Разработка изобразительной идеи дипломного проекта.

Тема 94. Соответствие идеи и стилистики фильма.

Позиция анимационного искусства в современном художественном пространстве во многом предопределяет развитие экранных искусств в целом, становясь одним из наиболее прогрессивных.

Задание для самостоятельной работы: поиск и подбор изобразительного материала.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 95. Перспективы компьютерной графики в технике перекладка.

Влияние компьютерных технологий на современное анимационное искусство. Они являются современным средством выразительности, которые формируют новые эстетические идеалы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 96. Поиск изобразительной индивидуальности в дипломном проекте.

Задание для самостоятельной работы: поиск способа съемки дипломного фильма (рисованный, кукольный, перекладка, компьютерная графика)

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 97. Использование компьютерной графики в дипломном проекте.

Постараться применить новые компьютерные достижения современной анимации в своем дипломном проекте.

Задание для самостоятельной работы: работа над раскадровкой и создание **аниматика** для дипломного фильма. Композитинг, визуальные спецэффекты, VFX

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 98. Поиск изобразительной характеристики персонажей для дипломного проекта.

Компьютерная анимация способна решать многочисленные задачи анимационного кино, она помогает создавать необычные по технике и визуальному решению фильмы, придавая фантазии художника реальное воплощение на экране. Также перекладка в целом открывает широкие графические возможности для решения оригинальных задач благодаря использованию рисованной анимации и разнообразных изобразительных приемов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6.

Тема 99. Границы и возможности при создании персонажей в анимационном фильме в технике перекладки.

Они все время расширяются и охватывают все более широкие горизонты для своего творчества, где все ограничивается только фантазией автора.

Анимация оказывает влияние на развитие других экранных искусств, представляет широкие возможности для эксперимента и идет в ногу с новейшими достижениями науки.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- **учебные просмотры** – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- **выполнение творческих проектов,**

- **мастер-класс.**

Обучение по программе «Создание анимационных персонажей в технике перекладка» предполагает ознакомление будущих специалистов разных кинематографических профессий с общими важнейшими проблемами художественного кино, с природой синтеза искусств в создании произведения кино.

В ходе освоения программы студенты приобретут знание и умение в области изобразительного решения анимационного фильма – поэтапно изучат всю творческо-технологическую цепочку:

- *выбор изобразительного решения всего фильма и персонажей;*
- *создание образов персонажей, цветных эскизов. Создание марионеток-кукол для перекладки;*
- *особенности технологий производства анимационного фильма в технике перекладки.*

Самостоятельная работа студента

- студенты читают рекомендованную литературу.
- просматривают рекомендованные книги в ИЗО кабинете.
- посещают музеи и выставки, театры.
- просматривают анимационные, игровые фильмы.
- участвуют в анимационных фестивалях в «Суздале», «Святая Анна», «Крок», «Лучезарный ангел» и др.

Практические занятия

В ходе учебного курса ведется работа над изобразительным решением трех

анимационных фильмов: **учебного, курсового и дипломного.**

Для улучшения процесса обучения и более глубокого усвоения материала студентами, преподаватель должен применять активные и интерактивные, инновационные формы обучения на своих занятиях:

- *выявлять и развивать* у студентов лидерские качества, навыки работы в коллективе, умение анализировать сложные ситуации и быстро принимать в них верные решения, а также правильно рассчитывать свои силы и время для успешной реализации своего кинопроекта в составе разнообразного творческого коллектива.

- *разрабатывать* формы самоконтроля самостоятельной деятельности и верные критерии оценок своего труда, быстро устранять ошибки.

- *определять* для каждого студента технологию его самостоятельной работы, объем и содержание учебного материала, подбирать необходимые средства для реализации кинопроектов.

В процессе инновационного обучения педагог стремится выявить аспекты его творчества и самобытности, ориентировать учебу и труд студентов на достижение конкретного результата. Во время интерактивных занятий преподаватель проводит групповые дискуссии, профессиональные тренинги, обсуждения и просмотры работ студентов и фильмов признанных мастеров, обучает поиску и подбору необходимого материала.

Также с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов и лучшего усвоения материала педагог посещает совместно со студентами музеи, конференции, театры, кинопросмотры в Союзе Кинематографистов, мастер-классы известных киномастеров и других деятелей культуры, российские и международные фестивали и многое другое.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

**Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине «Создание анимационных
персонажей в технике перекладка»**

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание эскизов, анимационных	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

	сцен.	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
2	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
3	ПКО-4	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
4	ПКО-6	Обсуждения

		Творческое (практическое) задание Экзамен
--	--	--

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Создание анимационных персонажей в технике перекладка» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- *Обсуждение.*
- *Творческое задание.*
- *Экзамен.*

Список вопросов для подготовки к экзаменам:

1. Этапы создания анимационного персонажа в технике перекладка.
2. Режиссерский сценарий и его функции.
3. Драматургическое обоснование изобразительного решения анимационного фильма.
4. Формы современной анимации применительно к замыслу. Специфика выразительных средств и способы съемки.
5. Роль художника-постановщика и художника-аниматора в создании мультфильма.
6. Анимация в перекладке. Ее особенности.
7. Компьютерная перекладка.
8. Особенности и отличия компьютерной и рисованной перекладки.
9. Литературный источник и его воплощение в анимационном фильме.
10. Персонаж и его разработка.
11. Характер персонажа, детали.
12. О приемах художественной экономии.
13. Об условности и реализме в анимационных фильмах.
14. Особенности анимационного кинематографа в общем ряду видов искусств.
15. О структуре композиции анимационного фильма.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Создание анимационных персонажей в технике перекладка» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- *Доклад*
- *Обсуждение*
- *Творческое задание*
- *Практическое задание*
- *Зачет, экзамен, защита диплома*

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильмов, посещение художественных выставок, концертов, лекций, мастер-классов, научных конференций и семинаров всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит подробный, обстоятельный разбор произведения либо проведенного мероприятия (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать произведение, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения, вырабатывает навыки для будущей научной, исследовательской деятельности.

Обсуждение

В рамках лекционных занятий, семинаров, обсуждении итогов фестивалей и просмотров, консультаций по результатам выполнения теоретических, творческих и практических заданий студент участвует в обсуждении результатов собственной работы и работы сокурсников.

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи и впечатления по поводу просмотренного произведения, проведенного

мероприятия, предложенного педагогом задания, результатов выполнения теоретического и практического задания. Обсуждение носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера в условиях обучения и кинопроизводства, формировании собственной авторской позиции и художественного вкуса.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания анимационного фильма, авторского решения в раскрытии темы, художественной позиции.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах художественной выразительности и кинематографического языка, об умении литературно, художественно и кинематографически раскрыть либо заданную, либо самостоятельно выбранную тему, о монтажном и художественном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения заданий по анимационному производству и самостоятельной работе.

Основными видами творческих работ являются: литературные сценарии, литературные зарисовки, эссе, художественные работы, наброски, эскизы и т.д.

Экзамен

Проходит в форме показа, обсуждения, защиты подготовительного материала, этапов разработки и конечного результата по заранее выбранной либо предложенной теме, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной мастером.

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов докладов на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

Оценивание результатов творческого задания

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

«отлично» - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов

«хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

Критерии оценки на экзамене

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.
Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности. Высокий уровень мастерства режиссуры	Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи или заимствованная идея.	Отсутствие творческой работы.
Качество творческой работы (фильма), соответствие требованиям к выполнению работы.	Качество творческой работы (фильма), соответствие требованиям к выполнению работы, но есть замечания.	Качество творческой работы (фильма), несоответствие требованиям к выполнению работы.	
Грамотное использование новейших технических средств экранной выразительности.	Использование технических средств экранной выразительности, но есть недоработки.		
Высокое качество технического выполнения творческой работы.	Приемлемое качество технического выполнения творческой работы.	Низкое качество технического выполнения творческой работы.	
Активность обучающегося на занятиях	Активность обучающегося на занятиях	Пропуски занятий по неуважительной причине.	Пропуски занятий по неуважительной причине.
Грамотные и аргументированные ответы на все вопросы экзаменатора.	Ответы на все вопросы экзаменатора, но есть замечания.	Ответы на вопросы экзаменатора, но есть замечания.	

3.3. Самостоятельная работа студентов

В рамках самостоятельной работы студенты выполняют практические задания по пройденным темам.

Кроме того студенты:

- читают рекомендованную литературу;
- выполняют практические упражнения по пройденным темам;
- просматривают рекомендованные книги в ИЗО кабинете;

- посещают музеи и выставки, театры;
- просматривают анимационные, игровые фильмы, предложенные преподавателем;
- участвуют в анимационных фестивалях в «Суздале», «Святая Анна», «Крок», «Лучезарный ангел» и др.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла,
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал;
- комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование.

Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения

наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / **Анимация** как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. университета кинематографии им. С.А. Герасимова. - М.: ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек. Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в качестве учебн.пособия для студентов киноузов и актеров киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва) - М: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учебных заведений РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
13. **Станиславский К.С.** Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
14. **Эйзенштейн С.М.** Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.
15. **Эйзенштейн С.М.** Монтаж / С.М. Эйзенштейн. - М.: ВГИК, 1998. - 193 с.
16. **Эйзенштейн С.М.** Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисловия и комментариев Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

Список фильмов, рекомендуемых для самостоятельного просмотра студентами.

реж. А.Петров

«Моя любовь»
«Корова»
«Старик и море»
«Русалка»

реж. Н.Дабижа

«Севильский цирюльник»
«О рыбаке и рыбке»
«Авраам»
«История любви одной лягушки»

реж. Ф.Хитрук	«Ваня и крокодил» «Дерево с золотыми яблоками» «Человек в рамке» «Топтыжка» «История одного преступления» «Каникулы Бонифация» «Фильм, фильм, фильм» «Вини Пух», «Икар и мудрецы» «Остров», «Лев и бык»
реж. И.Гаранина	«Балаган» «Бедная Лиза» «Журавлиные перья»
реж. А.Зябликова	«Укрощение строптивой» «Карманник» «Кролик с капустного огорода» «Меню»
реж. Р.Серве	«Гарпия»
реж. Э.Назаров	«Жил был пес» «Путешествие муравья»
реж. Ю. Норштейн	«Сказка сказок» «Цапля и журавль» «Ёжик в тумане» «Лиса и заяц»
Реж. Р. Качанов	«Варежка» «Чебурашка» (сериал)
Реж. А. Хржановский	«Тайна третьей планеты» «Жил был Казявин» «Стеклянная гармоника» «Королевский бутерброд» «Лев с седой бородой» «Долгое путешествие» «Полтора кота»
Реж. С. Соколов	«Рыбья упряжка» «Чёрно – белое кино» «Догада» «Чудотворец» «Гофмониада»
Реж. Угаров	«Халиф и аист» «Наваждение Родамуса Кверка» «Волшебная флейта»
Реж . А. Татарский	«Обратная сторона Луны» «Падал прошлогодний снег» «Пластилиновая ворона»
Реж. Носырев	«Архангельские новеллы» «Волшебное кольцо»
Реж. В. Курчевский	«Легенда о Григе», «Пер Гюнт» «Мастер из Кламси», «Франтишек»

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для занятий по дисциплине «Создание анимационных персонажей в технике перекладка» необходимы:

1. Аудитория
2. Столы
3. Световые приборы
4. Стулья
5. Краски, бумага, карандаши, уголь и т.д.
6. Компьютеры для каждого студента
7. Планшеты
8. Просмотровый зал или ДВД – проигрыватель с дистанционным управлением.
9. Фильмотека.

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086	1 8

[illegible]

Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0 4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0 5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6 <u>Освещение и оборудование для съёмок:</u> -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA -Затемнение окон -Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования -Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	24 3 6 6 6 6 3 3 6 1 2 15
--	--

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к занятиям следует использовать литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных заданий и ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«СОЗДАНИЕ ОБЪЕМНЫХ ДЕКОРАЦИЙ И МАКЕТОВ
АНИМАЦИОННЫХ СЦЕН»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Создание объемных декораций и макетов анимационных сцен» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Н.Б. Дабижа, доцент кафедры режиссуры анимационного фильма

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры
Режиссуры анимационного фильма
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: ознакомление с основами создания объемных декораций и макетов анимационных сцен.

Задачи дисциплины:

- ✓ подготовка высокопрофессиональных режиссеров, вооруженных определенными знаниями и умениями в области создания объемных декораций и макетов анимационных сцен;
- ✓ выработка у них профессиональных навыков и умений работы с объемным материалом в различных пространственных и образных сочетаниях;
- ✓ формирования правильного цветового мышления и способности использовать данные знания и умения в процессе создания кукольных анимационных фильмов;
- ✓ освоение и профессиональное использование студентами традиционных и новых изобразительных возможностей для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Создание объемных декораций и макетов анимационных сцен» является факультативной, изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации - зачет на 2 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующих дисциплин:

1. Режиссура анимационного фильма
2. Изобразительное решение анимационного фильма.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий.

Знает:

- возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом;
- возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации);

Умеет:

- выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма;
- использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии;

Владеет:

- навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов					
		Всего	В том числе по семестрам:				
			1	2	3	4	5
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	34	30			
Практический блок:		64	34	30			
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	2				
Вид промежуточной аттестации		6		6			
ИТОГО:	часов	2	1	1			
Общая трудоемкость	зач. ед.	72	36	36			

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Создание объемных декораций и макетов анимационных сцен» является факультативной, изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. Общее количество академических часов 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации - зачет на 2 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоят.
		Лекции	Практ.	Лабор.	
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Основы кукольной анимации.	2		2		
Тема 2. Виды объемных декораций	7		7		
Тема 3. Материалы, используемые для создания объемных декораций и макетов.	8		8		

Тема 4. Анимационный станок для съемки кукольной анимации. Принципы съемки на анимационном станке.	7		7		
Тема 5. Освещение макетов декораций.	7		7		
Тема 6. Съемка внутри макета. Виды камер.	8		8		
Тема 7. Создание элементов декораций и макетов.	8		8		
Тема 8. Съемка сцен с использованием кукол и макетов объемных декораций.	12		10		2
Контроль	6				
ИТОГО	72		64		2

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Основы кукольной анимации. Кукольная анимация — метод объемной анимации. При создании используются сцена-макет и куклы-актёры. Сцена фотографируется покадрово, после каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения (например, изменяется поза куклы). При воспроизведении полученной последовательности кадров возникает иллюзия движения объектов. Допускается самый широкий выбор материала и техники выполнения декораций, фигур, объектов.

Формирование компетенции: ПКО-6

Тема 2. Виды объемных декораций.

Формирование компетенции: ПКО-6

Тема 3. Материалы, используемые для создания объемных декораций и макетов.

Подбор материала, необходимого для изготовления объемных декораций.

Формирование компетенции: ПКО-6

Тема 4. Анимационный станок для съемки кукольной анимации. Принципы съемки на анимационном станке.

Принцип анимирования перекладочного персонажа аналогичен рисованному и объемно-кукольному.

Просмотр предыдущего движения на мониторе.

Применение рейсмуса для фиксации предыдущего движения.

Способы крепления персонажа на стеклянном ярусе

Формирование компетенции: ПКО-6

Тема 5. Освещение макетов декораций.

Формирование компетенции: ПКО-6

Тема 6. Съемка внутри макета. Виды камер.

Формирование компетенции: ПКО-6

Тема 7. Создание элементов декораций и макетов.

Формирование компетенции: ПКО-6

Тема 8. Съемка сцен с использованием кукол и макетов объемных декораций.

Крепление персонажа на макете.

Применение рейсмуса во время съемки

Выбор ключевых моментов сцены.

Предварительная разработка сцены и запись ее в монтажные листы

Формирование компетенции: ПКО-6

Практические занятия

Практические занятия ведутся в двух направлениях – просмотровые и творческие.

Просмотровые занятия проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов кукольной, порошковой и перекладочной анимации и выявления того, на чем сделать акцент.

Выбор фильмов для просмотра обусловлен следующими целями:

1. Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе изучения курса.
2. Изучение технологических особенностей выполнения объемно-кукольной, порошковой и перекладочной анимации.

Программа просмотров фильмов соответствует теме практического занятия.

Самостоятельная работа студентов

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы. Самостоятельная работа подразумевает выполнение короткого кукольного эпизода – микро-сюжета на заданную тематику, согласованную с руководителем курса.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,

- лекция – консультация, видеолекция,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет на 2 семестре.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПКО-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПКО-6
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на

	знаний	практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-6	Обсуждения Творческое задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Создание объемных декораций и макетов анимационных сцен» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультипликационного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о способах изготовления объемных декораций и макетов анимационных сцен.

Зачет

Проходит в форме демонстрации объемных декораций и макетов анимационных сцен, показа анимационной сцены с участием куклы.

Шкалы оценивания результатов обучения

Оценивание результатов докладов на практических занятиях

«Зачет» ставится студенту, который:

- показывает полные и глубокие знания программного материала;
- демонстрирует яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагога;
- активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

«Незачет» ставится студенту, который:

- показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать;
- неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

Отметка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины, является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом.

Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы. Самостоятельная работа подразумевает выполнение короткого кукольного эпизода – микро-сюжета на заданную тематику, согласованную с руководителем курса.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательная литература

1. Кривуля Н.Г. История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М.: ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
2. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано

методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.

3. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.

4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен. РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с. - 120 экз.

5. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.: рис.

6. Райт, Джин Энн. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.: фото. - 32 экз.

Дополнительная литература

1. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.

2. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и о своем искусстве. Сб. статей. М., Искусство, 1983.

3. Режиссеры и художники советского мультипликационного кино. М., Союзинформкино, 1984.

4. Режиссеры советского мультипликационного кино. М., Союзинформкино, 1983.

5. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.

6. Соломоник И. Н. Традиционный театр кукол Востока. М., Наука, 1983.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016
LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-

16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки	4
	- Компьютер для съёмки №	4
	2000000048796	
	2000000048826	
	2000000048833	
	2000000048819	
	- Компьютерный монитор	4
	- Видеокамера Sony	4
	- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
	- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
	- Кабель FireWire	4
	<u>Программное обеспечение</u>	
	STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5
	Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0	

unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	24
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	3
-Fluo Lyte 110 Dmx	6
-Fluo Lyte 330 Dmx	3
-Dedolight DLH4-300	3
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	1
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	2
-GRIP KIT – D800KIT	15
-GRIP HEAD - D200B	
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
-Затемнение окон	
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Создание объемных декораций и макетов анимационных сцен» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика компьютерной графики» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733,

Специализация – Режиссер анимации и компьютерной графики.

Автор: А.В.Ветюков, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины: подготовка студентов в области анимации, компьютерной графики и трехмерного моделирования для решения композиционных задач при создании аудиовизуального продукта.

Задачи дисциплины:

- Изучение теоретических и практических основ создания плоской и объемной анимации с использованием существующих программных средств для решения творческих задач, стоящих перед режиссером.
- Ознакомление с техникой и приемами плоской анимации с освоением современных программных средств ее разработки.
- Ознакомление с техникой и приемами построения трехмерных сцен; формирование практических навыков работы в современных программных средствах создания трехмерной анимации.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетные единицы, 612 академических (459 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой - 4 семестр, экзамен 1, 6, 8 семестры

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий.

Знает:

возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом;

возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации);

Умеет:

выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма;

использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии;

Владеет:

навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетные единицы, 684 академических (513 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой - 3,4,5 семестры, экзамен 1, 6, 7, 8 семестры

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:			34	36	43	38	43	36	43	38
Практический блок:		252	34	28	34	30	34	28	34	30
Практические занятия		252	34	28	34	30	34	28	34	30
Индивидуальные занятия		59		8	9	8	9	8	9	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		211	2		23	28	23	36	29	70
Контроль		162	36		6	6	6	36	36	36
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой, экзамен			Экз		ЗаО	ЗаО	ЗаО	Экз	Экз	Экз
ИТОГО:	часов	684								
Общая трудоемкость	зач. ед.	19								

2.2.2 Тематический план курса

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контроль самостоятельной работы (КСР)	Индивидуальные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop	9			8	1
2	Тема 2. Введение, знакомство с интерфейсом программы Autodesk 3ds max.	16		1	8	7
3	Тема 3. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe after effects.	17		2	8	7
4	Тема 4. Инструменты Adobe Photoshop	17		2	8	7
5	Тема 5. Работа со слоями Adobe Photoshop	17		2	8	7

6	Тема 6. Основные сведения о слоях Adobe after effects	17		2	8	7
7	Тема 7. Интерполяция ключевых кадров Adobe after effects	17		2	8	7
8	Тема 8. Работа с эффектами Adobe after effects	17		2	8	7
9	Тема 9. Трехмерные слои Adobe after effects	17		2	8	7
10	Тема 10. Рендеринг композиций Adobe after effects	17		2	8	7
11	Тема 11. Импортирование видеоматериалов в проект Adobe after effects	17		2	8	7
12	Тема 12. Управление исходным материалом Adobe after effects	17		2	8	7
13	Тема 13. Анимированные эффекты Adobe after effects	17		2	8	7
14	Тема 14. Сложные проекты Adobe after effects	17		2	8	7
15	Тема 15. Знакомство с анимацией в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
16	Тема 16. Работа с модификаторами в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
17	Тема 17. Структура проекта и базовые элементы Adobe after effects.	17		2	8	7
18	Тема 18. Моделирование объектов сцены с использованием параметрических кривых в программе Autodesk 3ds max. Связывание объектов сцены.	17		2	8	7
19	Тема 19. Детальный разбор функций curve editor в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
20	Тема 20. Эффекты, маски, ротоскопирование в программе Adobe after effects.	17		2	8	7
21	Тема 21. Анимация методом перекладки в Adobe after effects.	17		2	8	7
22	Тема 22. Полигональное моделирование объектов сцены в программе Autodesk 3ds max	17		2	8	7
23	Тема 23. Основы работы с костями и оснастки персонажей в программе. Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
24	Тема 24. Моделирование сложных персонажей в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
25	Тема 25. Использование ограничителей и принципы их работы в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
26	Тема 26. Оснастка персонажа в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7

27	Тема 27. Анимация четвероногого в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
28	Тема 28. Материалы, текстуры, частицы, визуализация сцены в программе Autodesk 3ds max.	17		2	8	7
29	Тема 29. Анимационные инструменты motion sketch, motion path, wiggler, использование expression language в программе Adobe after effects.	17		2	8	7
30	Тема 30. Разбор комплексных сцен, насыщенных эффектами и анимацией в программе Adobe after effects.	19		2	10	7
31	Тема 31. Анимация двуногого персонажа в программе Autodesk 3ds max.	19		2	10	7
	ИТОГО	684	162	59	252	211

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop.

- базовые возможности взаимодействия с программой Adobe Photoshop.

- ориентирование в окнах просмотра;

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 2. Введение, знакомство с интерфейсом программы Autodesk 3ds max.

- базовые возможности взаимодействия с программой “Autodesk 3ds max”

- ориентирование в окнах просмотра;

- добавление геометрических примитивов;

- манипулирование объектами в сцене.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 3. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe after effects.

- основные сведения и приемы работы, необходимые для выполнения заданий по курсу классической анимации;

- оцифровка фаз рисованной анимации, сборка в программе и вывод в видео файл.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 4. Инструменты Adobe Photoshop.

-знакомство с инструментами программы.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 5. Работа со слоями Adobe Photoshop.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 6. Основные сведения о слоях Adobe after effects.

- выбор слоев;
- изменение порядка расположения слоев;
- блокирование слоя;
- основные сведения о переключателях слоя;
- редактирование слоя.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 7. Интерполяция ключевых кадров Adobe after effects.

- интерполяция;
- пространственная и временная интерполяция;
- определение пространственной интерполяции, применяемой по умолчанию;
- графики значений свойств и скорости;
- задание типов графиков;
- численная настройка временной интерполяции;
- плавающие ключевые кадры.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 8. Работа с эффектами Adobe after effects.

- категории стандартных эффектов;
- использование палитры (эффекты и наборы);
- применение эффектов;
- просмотр элементов управления свойствами эффектов;
- удаление и переустановка эффектов;
- применение нескольких эффектов;
- применение эффектов к управляющему слою;
- составные эффекты;

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 9. Трехмерные слои Adobe after effects.

- использование трехмерного пространства;
- просмотр трехмерных слоев в палитре Композиция;
- настройка видов с помощью инструментов камеры;
- использование режимов осей;
- использование свойства трехмерного положения;
- автоориентация трехмерных слоев;

-использование камер.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 10. Рендеринг композиций Adobe after effects.

- выбор настроек выходного модуля;
- создание шаблонов;
- понятие компрессии;
- файлы фильмов и сжатие.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 11.Импортирование видеоматериалов в проект Adobe after effects.

- создание и сохранение проектов;
- открытие и закрытие проекта;
- выбор стиля отображения времени;
- задание цветовых настроек;
- настройка длительности статических изображений;
- импортирование многослойного файла;
- пропорции пикселей;
- установка частоты кадров.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 12. Управление исходным материалом Adobe after effects.

- представление информации в палитре Проект;
- поиск элементов в проекте;
- переименование и удаление эффектов;
- масштабирование;
- линейки и направляющие;
- коррекция пропорции пикселей.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 13. Эффекты Adobe after effects.

- анимированные эффекты.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 14. Сложные проекты Adobe after effects.

- порядок рендеринга;
- синхронизация времени;

- использование палитры Структурный вид;
- прекомпозиция;
- свертывание трансформаций;
- рекурсивные переключатели;
- использование меню языка выражений.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 15. Знакомство с анимацией в программе Autodesk 3ds max.

- анимация объектов методом ключевой анимации;
- основы работы с инструментом "curve editor";
- основы визуализации сцен.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 16. Работа с модификаторами в программе Autodesk 3ds max.

- Работа со стекком.
- Модификаторы noise и wave.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 17. Структура проекта и базовые элементы Adobe after effects.

- Слои, композиции, параметры
- Треки и ключевая анимация

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 18. Моделирование объектов сцены с использованием параметрических кривых в программе Autodesk 3ds max. Связывание объектов сцены.

- Возможности программы в настройке и редактировании параметрических кривых
- Создание, на основе параметрических кривых, геометрических объектов сложной формы
- Иерархическое связывание объектов.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 19. Детальный разбор функций curve editor в программе Autodesk 3ds max.

- Дополнительные средства управления таймингом анимации.
- Управление характером анимации, посредством настраивания способов интерполяции промежуточных фаз ключевой анимации.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 20. Эффекты, маски, ротоскопирование в программе Adobe after effects.

- принципы создания спецэффектов в кино и анимации с использованием масок и ротоскопирования.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 21. Анимация методом перекладки в Adobe after effects.

- связывание слоев.
- анимация персонажей, построенных на связанных слоях.
- алгоритмы интерполяции ключевых фаз.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 22. Полигональное моделирование объектов сцены в программе Autodesk 3ds max.

- Основы полигонального моделирования.
- построение объектов методом редактирования полигональных сеток.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 23. Основы работы с костями и оснастки персонажей в программе. Autodesk 3ds max.

- работа с костями;
- использование модификатора skin;
- оснастка простых органических моделей.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 24. Моделирование сложных персонажей в программе Autodesk 3ds max.

Формирование компетенций: ПКО-6

- дополнительные приемы моделирования; создание модели произвольной формы.

Тема 25. Использование ограничителей и принципы их работы в программе Autodesk 3ds max.

- ограничители: Position constraint, Orientation constraint, path constraint, lookat constraint.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 26. Оснастка персонажа в программе Autodesk 3ds max.

- способы оснастки персонажей необходимым набором контроллеров и модификаторов для передачи аниматору в процессе производства анимационного фильма

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 27. Анимация четвероногого в программе Autodesk 3ds max.

- методы работы с программой, используемые для анимации персонажей.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 28. Материалы, текстуры, частицы, визуализация сцены в программе Autodesk 3ds max.

- стандартные материалы и работа с ними;
- текстуры и процедурные карты;
- основы работы с частицами;
- освещение и визуализация сцены.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 29. Анимационные инструменты motion sketch, motion path, wiggler, использование expression language в программе Adobe after effects.

- использование инструментов motion sketch, motion path, wiggler, использование expression language.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 30. Разбор комплексных сцен, насыщенных эффектами и анимацией в программе Adobe after effects.

- создание комплексных сцен, аналогичных тем, которые могут встретиться в реальной работе на анимационном производстве.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 31. Анимация двуногого персонажа в программе Autodesk 3ds max.

- создание циклической анимации походки

Формирование компетенций: ПКО-6

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционные занятия проводятся в проблемной форме с использованием презентаций и видео роликов. Презентации лекций содержат фотоматериалы, схемы, рисунки, таблицы, материалы электронного учебника, клипы и фильмы по темам курса.

Практические и семинарские занятия являются продолжением лекционной работы по дисциплине. Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотрные и творческие. Вопросы, рассматриваемые на занятиях, включают в себя разбор и обсуждение основных теоретических положений курса и соответствующих примеров, поясняющих основные положения.

Просмотровые семинары проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствие с изучаемой частью программы. Учебные просмотры с последующим обсуждением развивают в студентах умение самостоятельно анализировать фильм.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль. Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ и сдачи зачетов с оценкой. Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче промежуточной аттестации относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрены зачеты и экзамены.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация осуществляется путем семестровых просмотров.

В критерии оценки ответа при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Зачет ставится:

- 1) за полный грамотный ответ;
- 2) за правильный грамотный ответ, но:
 - требующий уточнения по одному из вопросов;
 - при наличии одного-двух недочетов;
 - если допущена одна негрубая ошибка.
- 3 за правильный грамотный ответ, но:
 - требующий уточнения по всем вопросам билета;
 - при допущенной грубой ошибке;
 - при наличии более двух недочетов.

«Незачет» ставится за:

- неправильные ответы на два вопроса билета,
- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлен зачет.

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в виде опроса по билетам. В билеты включается наиболее значимый учебный материал по курсу дисциплины.

При компоновке каждого билета вопросы, включенные в него, должны отражать различные разделы курса. Комплект билетов может корректироваться исходя из особенностей образовательной программы и учебно-методического комплекта, по которому проводилось обучение.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-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: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программах.	ПКО-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-6	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении упражнений закрепляющих полученные знания.

Перечень упражнений для самостоятельной работы

1. упражнение "мяч"
2. упражнение "травинка"
3. упражнение "флаг"

4. упражнение "пушка 3d" - моделирование
5. упражнение "пушка 3d" - анимация
6. Упражнение "пушка 2d"
7. Упражнение "лодка"
8. Упражнение "Полет гуся"
9. Упражнение "Рука"
10. Моделирование четвероногого
11. создание оснастки четвероногого
12. анимация четвероногого
13. упражнение "поезд"
14. упражнение-сцена "мельница"
15. упражнение-сцена "гроза"

Примерные вопросы к экзамену

Раздел 1 – Autodesk 3ds Max

- 1) Продемонстрируйте работу следующих функций управления видовыми окнами:
 - а) развертывание и свертывание (maximize/minimize viewport)
 - б) панорамирование в видовом окне
 - в) вращение вокруг некоторой точки (orbit) и вокруг выделенного
 - г) укрупнение объектов всех/выделенных
 - д) смену режимов отображения поверхности между сглаженным с заливкой и сетчатым отображением
- 2) Продемонстрируйте следующие функции, используемые при работе с анимацией
 - а) элементы управления проигрыванием анимации Play, Go To Start/End, previous/next frame, previous/next key
 - б) работа в режиме auto key
 - в) установка ключей по выбранным фильтрам кнопкой set key
- 3) На примере простой анимации по позиции для объекта продемонстрируйте и подробно объясните различия типов интерполяции значений между ключами
- 4) Продемонстрируйте работу следующих элементов управления в окне curve editor
 - а) кнопки Zoom Horizontal Extents и Zoom Value Extents
 - б) поля для ввода с клавиатуры значений ключа и его временного расположения (key stats)
 - в) работу фильтров animated tracks и selected objects

г) работу в режиме scale value

5) Продемонстрируйте работу привязок по центру, по углу поворота, spinner snap

6) Создайте Box с соотношением сторон Length:Width:Height равным 10:3:2; нарисуйте сплайн на нескольких точках типа Smooth, в виде буквы 'S'; при помощи вкладки Motion, заставьте Box двигаться по сплайну, длинной стороной вперед, огибая изгибы пути (вращение использовать нельзя!), сделайте плавную остановку на последнем ключе.

7) Продемонстрируйте работу и различия режимов управления центрами объектов
Affect Pivot Only и Affect Object Only

8) Наглядно продемонстрируйте работу функции show end result во вкладке Modify

9) Проиллюстрируйте различия при работе с трансформациями объектов в режимах
"Use Pivot Point Center" и "Use Selection Center"

10) Объясните различия систем координат (Reference Coordinate System) View, Screen, Parent, Local, Gimbal

11) Проанимируйте один из стандартных примитивов по позиции, создайте камеру, используя подходящий для этого контроллер, заставьте камеру непрерывно удерживать объект в центре кадра

12) Продемонстрируйте два способа загрузить фоновое изображение в видовое окно, один из которых влияет на визуализацию, а второй нет.

13) Создайте куб; наложите на его грани круговой градиент; используя модификатор Unwrap UVW, переместите пятна центрами в вершины куба

14) Постройте систему из трех костей, аналогичную ноге человека; оснастите ее объектом, управляющим ногой посредством обратной кинематики. Смещение объекта должно управлять положением «IK Chain», а вращение ориентацией стопы.

15) Используя утилиту Reactor, создайте анимацию разбивания пирамиды шаров битком.

Раздел 2 – Adobe After Effects

- 1) Создайте новую композицию длиной 25 секунд и кадровой частотой 25 кадров в секунду, формата PAL D1/DV 16:9. После того как композиция создана, поменяйте формат на 720p.
- 2) Продемонстрируйте один из способов смены формата отображения кадрового счетчика между Timecode base и Frames.
- 3) Создайте новый слой Solid, примените к нему эффект градиента, затем, с помощью фильтра, используемого для двухцветного раскрашивания по яркостной составляющей, перекрасьте градиент двумя любыми насыщенными цветами.
- 4) С помощью слоев Solid и масок, нарисуйте пушку, состоящую из двух сплошных колес с фактурной заливкой, сделанной с помощью эффектов, и ствола. Санимируйте по сценарию:
«Ствол поднимается, пушка трогается (действия происходят внахлест), пушка проезжает некоторое расстояние и останавливается». Все начала движений и остановки - плавные!
- 5) Санимируйте, используя белые буквы на черном фоне, вертикальную панораму титров, с именами и фамилиями 10 своих сокурсников. Примените Motion Blur к панораме титров и отрендерите в видео файл. Отрендеренный файл должен проигрываться без подтормаживаний, титры должны быть читабельными, но не медленными.
- 6) Используя инструмент Motion Sketch и связывание с помощью выражений, сделайте хаотичную анимацию длиной в 100 кадров, при помощи мышки, свойств Position и Scale для круга, сделанного с помощью Shape layer.
- 7) С помощью горячих клавиш, продемонстрируйте следующие операции:
 - а) обрезка слоя слева и справа
 - б) сдвиг слоя началом и концом к курсору (current-time indicator)
 - в) раскрытие свойств Position, Rotation, Scale по отдельности и вместе
 - г) дублирование слоя
 - д) разрезание слоя по месту положения курсора
 - е) создание прекомпози

8) Сделайте хаотичную анимацию длиной в 100 кадров свойств Position и Scale “скругленного” квадрата, сделанного с помощью маски из слоя Solid, при помощи инструмента Wiggler.

9) Создайте надпись белыми буквами на черном фоне, проанимируйте ее появление и исчезновение с помощью Animation Presets.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств

коммуникации при работе в группе;

- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / **Анимация как феномен культуры** (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.

8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.

Дополнительная литература:

1. **Маров М.** 3ds max 5: новые возможности. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2003. 288 с.
2. **Маров М.** 3D Studio MAX 3 Учебный курс — СПб.: Питер, 2000. 640 с.
3. **Евсеев Г.** Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. М.: ДЕСС-КОМ, 2001. 448 с.
4. **Грибов Д.Е.** Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. М.: ДМК Пресс, 2000. 672 с.
5. **Холмский Е.Г.** Maya 3.0 Моделирование и анимация. М.: Солон-Р, 2001. 400 с.
6. **Флеминг Б.** Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров — М.:ДМК Пресс, 1999. 448 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК

имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета компьютерной графики.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- демонстрационный экран.

Технические средства обучения:

- компьютер с установленным программным обеспечением (Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Adobe After Effects).

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
	- оперативная память – 32 Gb	
	-системный диск – SSD 254Gb	
	-дата диск – SATA 1Tb	
	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
	-операционная система – Windows 10 64Bit	
	- Монитор LG25UM58-P	
	- Наушники Sennheiser HD215	
	Программное обеспечение аудитории	
	-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	
	-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
	- Системный блок HP Z440 №:	8

	41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H Программное обеспечение аудитории -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	8 8 8 7 1
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 Программное обеспечение аудитории -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров	1 12 12 12

	-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	
--	---	--

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует анимационные технологии в реализации собственного замысла по созданию сцен. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса. При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий. Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА»

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика монтажа» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.

№ 733

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Е.Г. Яременко, доцент кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры
Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ С.М. Соколов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Теория и практика монтажа» относится к базовой части основной образовательной программы.

Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает:

1. Постепенное овладение спецификой монтажа как выразительного средства, формой художественного мышления.
2. Особое внимание уделяется практическому освоению правил и законов монтажа и их реализация в учебных работах, посредством новейших технологий.
3. Современные программы нелинейного монтажа предлагают большой инструментарий для работы с изображением и звуком, его редактированием и обработкой аудиовизуальной продукции, создание спецэффектов.

Основная цель дисциплины «Теория и практика монтажа» заключается в овладение искусством монтажа и открытие его возможностей в ходе обучения, на практических работах.

Задачи дисциплины:

В сфере освоения теории монтажа:

- осмысление студентами монтажных теорий и работ практиков кинематографа – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, С. Герасимова, А. Тарковского и др.
- научить создавать раскадровку как монтаж на бумаге;
- дать знания о принципах комфортного монтажа и наиболее выигрышных способах нарушения этих принципов;
- дать представление монтажу как выразительном и изобразительном средстве;
- рассказать о современных тенденциях в программном обеспечении;
- дать знания о разных контейнерах, кодеках и форматах необходимых для выбора предпочтительной системы монтажа и дальнейшему взаимодействию с другими участниками творческо-производственного процесса.

В сфере подготовки к профессиональной деятельности:

- развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений анимационных фильмов;
- научить выражать замысел в виде раскадровки, аниматика используя разные приемы монтажа;

В сфере практической работы студентов:

- содействовать приобретению умения работать в коллективе (сотрудничество с остальными участниками съемочной группы).

В сфере личностного развития студентов:

- развивать общий культурный уровень студентов через знакомство с фильмами наиболее ярких представителей различных направлений в стилистике монтажа;
- содействовать формированию собственной творческой позиции, исходя из индивидуальных особенностей и склонностей.
- воспитывать художественный вкус и уважительное отношение к отечественной духовно-нравственной культуре.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Теория и практика монтажа» относится к базовому разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.

Общее количество академических часов- 720.

Количество зачетных единиц-20.

Зачет с оценкой в 1,2,3,4,5,6 семестрах. Экзамен в 7 и 8 семестрах.

Развитие монтажа связано, прежде всего, с изменением образного мышления и поисками новых форм изображения и обобщения материала, а техника лишь создает условия для дальнейшего освоения языка монтажа.

Развитие у студентов, будущих режиссеров, монтажного мышления, фантазии, воображения и, как следствие, - вкуса к поиску вариативности монтажных решений.

Учитывая специфику новой специальности режиссуры мультимедиа – как нового типа авторства, сочетающий в себе применение новейших технологий и старейших искусств, мощный синтез творчества и техники.

Для подготовки специалистов нового поколения необходимо сочетание фундаментального образования, основанного на теоретических и практических исследованиях, трудах режиссеров практиков и педагогов, а так

же практическое освоение передовых цифровых технологий монтажа и компьютерных технологий.

В процессе обучения студент приобретает необходимые знания и мастерство для самостоятельной творческой работы в коллективе.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания аудиовизуального произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового аудиовизуального продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания аудиовизуальных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания аудиовизуального произведения.
Создавать анимационные фильмы и мультсериалы во всех анимационных форматах и технологиях.	ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	<i>Знать:</i> ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации; <i>Владеть:</i> ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.
Руководство и организация	ПКО-2 Способен совместно с	<i>Знать:</i> ПКО-2.1. как организовать насыщенный

творческого процесса создания анимационного фильма	коллективом съемочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино; <i>Уметь:</i> ПКО-2.2. анализировать творческие идеи, критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения; ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором; ПКО-2.4. отчетливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта; <i>Владеть:</i> ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.
--	---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		254	34	30	34	30	34	28	34	30
Практические занятия		254	34	30	34	30	34	28	34	30
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		328	32	6	32	36	68	38	38	78
Контроль		138	6	36	6	6	6	6	36	36
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой, экзамен		ЗаО Экз	ЗаО	Экз	ЗаО	ЗаО	ЗаО	ЗаО	Экз	Экз
ИТОГО:	часов	720	72	72	72	72	108	72	108	144
Общая трудоемкость	зач. ед.	20	2	2	2	2	3	2	3	4

2.2.1. Структура дисциплины

Общее количество академических часов- 720. Количество зачетных единиц-20.

Зачет с оценкой в 1,2,3,4,5,6 семестрах. Экзамен в 7 и 8 семестрах.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе	
		Самостоятель ная работа студентов	Практическая работа студентов
Тема 1. Монтаж как художественная форма	25	14	11
Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.	25	14	11
Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.	26	15	11
Тема 4. Кадр – основа визуального языка. Выразительность и изобразительные характеристики кадра.	26	15	11
Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.	26	15	11
Тема 6. Монтажная форма фильма Монтажная фраза, сцена, эпизод.	26	15	11
Тема 7. Время и пространство Условность в кино. Режиссер и временной поток.	26	15	11
Тема 8. Трансформация времени Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.	26	15	11
Тема 9. Движение в фильме Движение в пространстве и во времени.	26	15	11
Тема 10. Внутрикадровый монтаж. От общего к частному. От детали к общему плану.	26	15	11
Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз Склейка-столкновение.	26	15	11
Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа.	26	15	11
Тема 13. Создание образа монтажным путем При помощи игровых кусков.	26	15	11
Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.	26	15	11
Тема 15. Ритм и темп Ритмическое построение движения	26	15	11
Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.	26	15	11
Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.	27	15	12
Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма.	27	15	12
Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.	30	15	15
Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход – как эффект.	27	15	12
Тема 21. Создание титров.	27	15	12

Титры и их визуальное решение.			
Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения	30	15	15
Контроль	138		
Итого:	720	328	254

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Монтаж как художественная форма.

Типология монтажа. Монтаж – как средство повествования и способ режиссерского мышления. Монтажная форма в литературе. Зарождение структурного анализа художественного текста. Литературный сценарий как монтажная структура. Перевод монтажной структуры литературного текста в режиссерский сценарий и операторский монтажный план.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 2. Монтаж как выразительное средство «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.

«Эффект Кулешова» и принцип сопоставления, рождение экранного образа. Обзор литературы по теме «Монтаж как выразительное средство». Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 3. Понятие кинокадра Крупности планов.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. История крупного плана.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 4. Кадр – основа визуального языка Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Выразительность и изобразительные характеристики кадра. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные. Глубина кадра, глубинная мизансцена.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 5. Мизансцена – как выразительное средство режиссерского искусства.

Различия театральной мизансценой и «экранной» мизансцены. Понятие мизанкадра. Мизансцена в современных экранных произведениях.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 6. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Простейшие правила монтажа изображения. Начало и конец кадра, монтажной фразы, эпизода, фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 7. Время и пространство Условность в кино. Режиссер и временной поток.

Условность в кино. Режиссер и временной поток. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 8. Трансформация времени. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре.

Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства. Нелинейное построение.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 9. Движение в фильме. Движение в пространстве и во времени.

Движение в пространстве и во времени. От чего зависит скорость движения на экране. Возможные ошибки. Движение объекта и камеры. Преимущества монтажного продолжения движения. Движение мысли и действия.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 10. Внутрикадровый монтаж . От общего к частному. От детали к общему плану.

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Однозначность и многозначность кадра. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз. Склейка-столкновение.

Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Комфортное соединение планов. Связь между кусками: формальная внешняя, смысловая, звуковая, связь психологическая.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа

«Монтаж аттракционов» как метод построения аудиовизуальных искусств.

Последовательный, параллельный монтаж. Ассоциативный, аналитический монтаж. Поэтический, ритмический, клиповый монтаж. Дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 13. Создание образа монтажным путем при помощи игровых кусков.

При помощи игровых кусков. Монтаж и актер. Акцент. Эмоциональное накопление. Игра на контрастах, изобразительное и светотеневое решение.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа.

Эффект совмещений расстояний. Эффект контраста. Не комфортный монтаж как авторский прием. «Монтаж по мысли», дистанционный монтаж.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 15. Ритм и темп. Ритмическое настроение движения.

Ритмическое построение движения. Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 16. Звук как элемент языка аудио - визуальных искусств.

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Синхронный звук. Нереалистический звук. Звуковые ассоциации.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.

Звуковой образ героя. Звуковой контрапункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма

Шумы природные. Шумы имитация. Тональность шумов. Образ и драматургия шумов. Звукозрительный образ, контрапункт. Звуковые медиафайлы. Навигация по таймлинии. Регулировка уровней звука, аудиомикшер, синхронизация клипов. Звуковые эффекты.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами.

Знакомство с цифровыми монтажными программами Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro, по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Оцифровка изображений. Понятие медиафайла.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход –как эффект.

Специфика применения эффектов в различных видах экранных произведений. Монтажный переход как специальный эффект. Качество компьютерных изображений.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение.

Титры и их визуальное решение. Титры как часть образа экранного аудиовизуального произведения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения.

Преобразование форматов видеоизображения. Обработка видео, фильтры, эффекты. Запись результатов монтажа на носитель. Качество записи. Оформление материала для эфира. Технические параметры.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

«Видимый мир» и его проекция на телевизионном экране. Образное восприятие мира и экранного пространства. Создание телевизионного изображения. Сущность аудиовизуального мышления и образная система телеэкрана. Особенности аудиовизуального искусства. Формирование образного языка телевидения. Телевидение и поиски новой реальности. Что такое вторая реальность и виртуальная реальность? Особенности современного телевидения и телемонтажа. Образный телевизионный язык. Молодежная культура. Многокамерный метод съемки. Средства телевизионного воздействия.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Монтажные теории. Этапы развития практики и теории монтажа.
Киномонтаж. Монтаж аналогового звука. Монтаж на видеоленте. Монтаж на видеоленте с временным кодом. Цифровой монтаж изображений на диске. Три этапа становления современного телемонтажа. Повествовательный, параллельный, ассоциативный, клиповый монтаж. Различия телевизионного и кинематографического монтажа. Основные монтажные теории. Система Л. Кулешова, ее недостатки. Азбука монтажа. Теория динамического монтажа С. Эйзенштейна. Звукозрительный монтаж. Ритмические построения эпизодов. Доминанта кадра. Принципы концентрации зрительского внимания. Монтажная система В. Пудовкина. Принципы повествовательного ведения рассказа. Ракурсный показ. «Пластический звук». «Фотогение». Укрупнение действия по времени.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Типы и виды монтажа. Два типа монтажа. Внутрикадровый монтаж. Межкадровый монтаж. Устойчивые виды монтажа. Два принципа построения сюжета. Описательный монтаж. Тематический монтаж. Параллельный монтаж и две его разновидности. Случаи применения параллельного монтажа. Ассоциативно-образный монтаж. Роль метафоры. Интеллектуальный монтаж. Дистанционный монтаж. Прием распечатывания кадров. Принципы отбора изобразительного материала. Отбор крупности планов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Клипový монтаж. Истоки клипового монтажа. Понятие видеоклипа. Анимационные эффекты. Видеомонтаж. Монтажные листы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Композиционное решение кадра. Монтажные планы. Крупность планов. Разбивка действий на крупности изобразительного ряда. Монтажное пространство и монтажное время. Двухединая природа экранного кадра. Сущность кадра. Правила съемки монтажных планов. Пространство кадра. Приемы композиционного построения кадра. Глубина пространства кадра. Горизонтальная и вертикальная композиция. Роль цвета. Монтажные фразы. Основные операторские приемы, влияющие на создание безусловного (информационного) и условного (образного) изображения. Роль монтажных переходов и смены ракурсов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Крупность плана и его колористическое решение. Монтаж по крупности. Крупный план, цветовое решение, характер освещения. Закон контрастов. Средний план. Многоплановая композиция. Объективы с переменным фокусным расстоянием. Общий план. Дальний план. Закономерности перехода с плана на план. Способы перехода.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Монтаж на движение. Статика и динамика. Правила сопряжения статики и динамики. По фразе героя. По взгляду. По детали. При помощи спецэффектов. Два способа использования движения для выделения главного в кадре. Использование относительной статики для обострения драматургического хода сюжета. Экранное движение. Типы движения. Применение в съемочном процессе различных типов движения. Монтаж

движения. Внутрикадровый и межкадровый монтаж. Виды внутрикадрового монтажа: «выкадрирование» с плавным движением; панорамная съемка; трансфокаторная съемка. Ведущая форма монтажа в кинематографе и на телевидении – полифоническая структура. Ритмический монтаж.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Мизансцена. Особенности мизансцены в кино. Принципы построения мизансцены. Монтажное построение сцены. Глубинная мизансцена. Аналитическая раскадровка. Эстафетное движение. Построение динамического кадра. Комбинированная глубинная мизансцена. Использование глубинного и сценического кадра. Варианты глубинной мизансцены. Особенности мизансцены на телевидении. Прием мизансценической рифмы. Принцип коллажа.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Пластика и звук экранного языка. Эволюция выразительных средств кинематографа. Функции звука. Соотношение между звуком и изображением. Звукозрительная полифония. Диалог на телевидении. Локальное построение мизансцены. Структурные особенности построения диалогов на телевидении.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Монтажное построение телевизионного изображения. Цветовое восприятие. Цветовая окраска эмоциональных переживаний. Цветовой круг восприятия. Связь цветового восприятия с действием. Теплая и холодная гамма. Особенности монтажа. Цветовые решения в кино и на телевидении.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Содержание дисциплины по видам занятий

Просмотры

Просмотры фильмов и других аудиовизуальных экранных произведений осуществляются в соответствии с лекционной и практической частями курса. Просмотры закрепляют теоретические знания студентов, развивают в студентах навыки к самостоятельному анализу кинопроизведений, их монтажного построения.

Просмотры и обсуждение лучших анимационных, компьютерных и традиционных кинофильмов, телефильмов, современных мультимедиа программ, созданных мастерами, а также студенческих экранных работ. Анализ вариантов творческих решений. Режиссерское видение темы.

Практические занятия

Практические занятия – это выполняемые задания по дисциплине «Теория и практика монтажа» на протяжении всего курса обучения.

Занятия воспитывают в студенте умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, экранной работы. Находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать монтажными средствами суть драматургического построения.

Практические занятия способствуют приобретению навыков работы в современных монтажных программах. Умению мастерски воплотить найденное авторское решение в аудиовизуальный образ. Обучение осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания.

Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

В период работы над заданием студенты просматривают фильмы соответствующей тематики. Слушают теоретический курс по данной дисциплине. Практические занятия по монтажу начинаются позже теоретических и затем идет параллельно. Студенты учатся работать в монтажных компьютерных программах: Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Самостоятельно монтируют упражнения на освоение принципов монтажа. Выполнение упражнений по пройденному теоретическому материалу.

Монтируют ролик из чужого материала 1-3 минуты. Ролик должен быть четким и ясным по мысли и режиссерскому решению, технически грамотно склеен.

Практическая работа по реализации творческого замысла и выполнению учебной, курсовой работы. Студенты снимают музыкальный клип.

Самостоятельная работа

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Примерная тематика учебных работ.

1. Проработка монтажного построения литературного сценария и режиссерской экспликации, монтажное построение сюжетов, монтажная съемка, монтаж экранной работы, обработка изображения и цветокоррекция, монтажные переходы как специальные эффекты.
2. Создание рекламного или музыкального клипа,

анимационного фильма или компьютерной игры.

3. Оригинальная монтажная работа в виде перемонтированного киноролика или оригинального видеосюжета.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - теоретические занятия (лекции по темам программы с показом изобразительных, фото и видео материалов) - обсуждения по темам теоретических занятий - самостоятельная работа обучающихся по темам	ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

	теоретических занятий		
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка и обсуждение этапов выполнения практических заданий (выбор тем, подбор материала, выполнение эскизов, сценария, экспликации, раскадровки, аниматика, фильма) - выполнение заданий по практическим занятиям - самостоятельная работа по темам практическим занятий		ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров и обсуждений - проверка результатов приобретенных навыков творческих поисков, выработки авторской позиции и исследовательской работы по сбору, обработке и анализу необходимой информации для выполнения самостоятельной работы - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии в рамках обсуждений, семинаров, выполнении теоретических работ - выполнение творческих практических заданий в рамках создания самостоятельного анимационного фильма		ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение теоретических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов, результатов теоретической и практической работы курса на теоретических и практических занятиях - наличие на теоретических и практических занятиях требуемых материалов (конспектов лекций, изобразительных, литературных и научных материалов) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- посещение консультаций - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование художественной позиции по выбору темы и авторскому решению - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, умение организовать самостоятельную и коллективную творческую и	

		практическую деятельность - участие в обсуждении и дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов для организации и реализации собственной и коллективной творческой и практической деятельности - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих и практических заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие, конспекты лекций, изобразительные, литературные, научные и видео материалы) - задания для самостоятельной работы выполненные письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной и изобразительной 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, моделирования в рамках творческих семинаров, выполнения теоретических и практических работ - способность самостоятельно анализировать драматургию, режиссуру, художественный и профессиональный уровень фильма
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня

		творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре, драматургии, изобразительному и анимационному решению и исполнению - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -зачет с оценкой - экзамен
--	--	--

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
2	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
3	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется в ходе учебного процесса и консультаций студентов, по результатам выполнения практических заданий, упражнений и учебных работ в рамках практических занятий и как самостоятельная работа:

- Исполнение элементарных упражнений по монтажу, хронометраж от 5-10 мин.

Темы: Монтаж по крупности, по движению, монтаж диалогов, по смещению оси съемки, построение глубинной мизансцены, съемка одним планом.

- Монтажная съемка и монтаж наблюдений 3 сюжета по 1 минуте.

Темы: «Ожидание», «Человек в действии», «Город».

- Монтаж рекламного ролика фильма, хронометраж 1 мин.

Выбор фильма остается за студентом.

По данному курсу предусмотрены два зачет на 1 курсе(2-й семестр) и зачеты с оценкой на 2-м курсе(4-й семестр) и 3-й курс(6-й семестр)

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, мультимедийных работ и иных практических (творческих) заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах

наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговый экзамен предполагает оценку теоретических знаний и практических навыков приобретенных студентами в процессе обучения по дисциплине.

Итоговый экзамен состоит из двух частей:

1. Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины.
2. Показ учебной работы.

На экзамен студент представляет экранную работу по выбору:

1. Рекламный ролик фильма
2. Анимационный сюжет или мультимедиа проект.
3. Музыкальный видеоклип

По данному курсу предусмотрены экзамены на 1 курсе(1-й семестр) на 2-м курсе (3-й семестр), на 3-м курсе(5-семестр) и на 4 курсе(7-й семестр).

Экзаменационные вопросы по курсу «Теория и практика монтажа»

Тема 1. Монтаж как художественная форма

Типология монтажа.

Монтаж как средство повествования и способ режиссерского мышления.

Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 2. Кадр – основа виртуального языка. Понятие кинокадра

Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. Эффект Л. Кулешова.

История крупного плана. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные, открытые и закрытые. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 3. Мизансцена и мизанкадр

Особенности театральной и кинематографической мизансцены, их различия.

Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 4. Внутрикадровый монтаж

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 5. Комфортный монтаж

1. Монтаж по крупности.
2. Монтаж по ориентации в пространстве.
3. Монтаж по композиции кадров.
4. Монтаж по свету.
5. Монтаж по цвету.
6. Монтаж по смещению оси.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 6. Монтаж по движению

1. Монтаж по направлению движения основного объекта в кадре
2. Монтаж по фазе движущихся в кадре объектов
3. Монтаж по темпу движущихся объектов
4. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 7. Некомфортный монтаж

Ассоциативный, аналитический монтаж.

Поэтический, ритмический, клиповый монтаж.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 8. Виды монтажа

- Последовательный монтаж
- От общего к частному. От частного к общему
- Параллельный монтаж
- Рефрен в монтаже (повтор кадра, образа, мысли)

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 9. Время и пространство

Условность в кино. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени. Нелинейное построение. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 10. Движение в фильме

Движение в пространстве и во времени.

От чего зависит скорость движения на экране. Движение объекта и камеры.

Преимущества монтажного продолжения движения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 11. Приемы монтажа и его виды

- Ассоциативный монтаж (метафорический монтаж)ю
- Тематический монтаж. Бобслейю
- Аналитический монтажу
- Монтаж по мыслию
- Ход времени на стыке кадровю
- Концентрация пространства (увеличение и уменьшение пространства)ю
- Поэтический монтажу

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 12. Внутрикадровый монтаж

- Съемка одним планом.
- Множественная композиция.
- Поликадр.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 13. Ритм и темп

Ритмическое построение движения.

Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 14. Звук как элемент языка аудио-визуальных искусств. Слово, музыка, шумы

Какие изменения принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд.

Синхронный звук. Нереалистический звук.

Звукозрительный образ, контрапункт.

Функции шумов и шумовое звучание.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 15. Звукозрительный монтаж

- Интервью.

- Съемка и монтаж диалогов.

- Монтаж изображения под музыку и закадровый текст.

- Монтаж дикторского текста.

- Монтаж внутреннего монолога.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 16. Многокамерный способ съемки

Монтаж интервью, репортажа, программы, док. фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

Тема 17. Монтажный переход как спецэффект и креативное решение

Эволюция монтажных переходов и склейки.

Особенности монтажа в зависимости от вида и жанра экранного произведения.

Специфика и особенности монтажных переходов в современных мультимедиа.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2

3.3. Самостоятельная работа студентов

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера,
- выполнение индивидуальных заданий,
- изучение основной и дополнительной литературы,
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях,
- подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.,
- подготовка презентации с использованием новейших компьютерных технологий;
- методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные библиотечные ресурсы.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно **Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:**

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях : третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Мин. культ. РФ, СК РФ, МКБК, СПбГУКИ, МКВИ ; ред.: О. Н. Раев ; авт. фот.: М. Е. Сапегин. - М. : МКБК, 2012. - 224 с. : рис., табл., фот.
3. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
4. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
4. Попова Эванс, Екатерина Джоновна.Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.
5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
6. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
7. Уайатт, Хилари.Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.
8. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.

9. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения. М., 1978
3. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М., Искусство, 1990
4. Базен А. Ренуар Ж. Музей кино. М., 1995
5. Бергман о Бергмане. М., Радуга, 1985
6. Бертольд Брехт о театре. Сборник статей. М., 1960
7. Бессон Р. Музей кино. М., 1994
8. Брук П. Блуждающая точка. СПб, 1996
9. Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976
10. Бунюэль о Бунюэле. М., радуга, 1989
11. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., ВТО, 1959
12. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989
13. Висконти Л. М., Искусство, 1986
14. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987
15. Гете И. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1966
16. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982
17. Гладков А. Мейерхольд В. в 2-х томах. М., СТД, 1990
18. Гоголь и театр. М., 1952
19. Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981
20. Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1995
21. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
22. Гротовский Е. От бедного театра к...проводнику. М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
23. Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. М., Искусство, 1982
24. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964
25. Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1980
26. Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М., 1954
27. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., Искусство, 1994
28. Ивенс И. Современный документальный фильм. М., искусство, 1970
29. Кармен Р. О времени и себе. М., 1971
30. Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989
31. Кнебель. Вся жизнь. М., 1968
32. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961
33. Кнебель М. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976
34. Козинцев Г. Собр. соч. в 3-х томах. Л., Искусство, 1982
35. Комаров С. История зарубежного кино. М.
36. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974
37. Крэк Г. Искусство театра. СПб, 1913
38. Кэрролл В. Новости на ТВ. М., 2000
39. Льюис Б. Диктор телевидения. М., Искусство, 1973
40. Мейерхольд В. Статьи, беседы. 1-2 тома. М., Искусство, 1968

41. Мир и фильмы А. Тарковского. Сборник статей. М., Искусство, 1991
42. Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
43. Михоэлс С. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960
44. Муратов С. Пристрастная камера. М., 1975
45. Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М., 1956
46. Немирович-Данченко В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952
47. Нижний В. на уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., Искусство, 1958
48. Ночи Карибии. От замысла к фильму. Киноцентр. М., 1991
49. Основы режиссуры документального фильма. Сборник. М., 1972
50. Пастернак Б. Об искусстве. М., Искусство, 1990
51. Пелешьян А. Мое кино. Ереван, 1988
52. Попов А. Воспоминания и размышления. ВТО, 1963
53. Попов А. О художественной условности спектакля. М., 1959
54. Попов А. Спектакль и режиссер. М., 1961
55. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1974
56. Пушкин и театр. М., 1953
57. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб, Азбука-классика, 2001
58. Ренуар Ж. М., Искусство, 1972
59. Ромм М. О профессии режиссера и месте кинематографа в...мире. М., ВГИК, 1991
60. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982
61. Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления». Журн. «Театр», 1956, №8
62. Стреллер Д. Театр для людей. М., Радуга, 1984
63. Таиров А. Записки режиссера. М., 1921
64. Таланкин Д. Монтаж в XXI веке. В сборнике «Оборудование для видеомонтажа». М., Groteck, 2003
65. Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994
66. Театр Гротовского. М., ГИТИС, 1992
67. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1984
68. Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1968
69. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., Киноцентр, 1988
70. Третьяков Н. Образ в искусстве. Св.-Введенская Оптиная пустынь, 2001
71. Трюфо о Трюфо. М., Радуга, 1987
72. Флаэрти Р. Сборник статей. М., 1980
73. Флоренский П. Иконостас. М., АСТ, 2001
74. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986
75. Шекспировский сборник. М., 1959
76. Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. М., 1971
77. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., Панас, 1993
78. Эфрос Э. Репетиция – любовь моя. М., Искусство, 1975

Рекомендуемые фильмы для самостоятельного просмотра студентами:

1. «Адмирал Ушаков» – М. Ромм

2. «Амадеус» – М. Форман
3. «Амакорд» – Ф. Феллини
4. «Андрей Рублев» (1, 2 серии) – А. Тарковский
5. «Ашик Кериб» – С. Параджанов
6. «Банды Нью-Йорка» – М. Скорсезе
7. «Бег» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
8. «Без вины виноватые» – В. Петров
9. «Бесприданница» – Я. Протазанов
10. «Бешеные деньги» – Е. Матвеев
11. «Блоу ап» – М. Антониони
12. «Борис Годунов» – С. Бондарчук
13. «Валентино» – К. Рассел
14. «Вальмонт» – М. Форман
15. «Великий воин Албании Скандербег» – С. Юткевич
16. «Воробей» – Дзеферелли
17. «Вечерние посетители» – М. Карне
18. «Век невинности» – М. Скорсезе
19. «Визит вежливости» – Ю. Райзман
20. «Восемь с половиной» – Ф. Феллини
21. «Гамлет» – Г. Козинцев
22. «Декамерон» – П. Пазолини
23. «Дети райка» – М. Карне
24. «Джейн Эйр» – Дзеферелли
25. «Джюльетта и духи» – Ф. Феллини
26. «Дочь Райна» – Д. Лин
27. «Евангелие от Матфея» – П. Пазолини
28. «Елизавета» – Шекхар Капур
29. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» – С. Полок
30. «Иван Грозный» (1,2 серии) – С. Эйзенштейн
31. «Идиот» – В. Бортко
32. «Илья Муромец» – А. Птушко
33. «Кабаре» – Б. Фосс
34. «Казанова» – Ф. Феллини
35. «Калина красная» – В. Шукшин
36. «Король танцует» – Ж. Корбье
37. «Книга Просперо» – П. Гринуэй
38. «Конец Санкт-Петербурга» – В. Пудовкин
39. «Контракт рисовальщика» – П. Гринуэй
40. «Королева Марго» – П. Широ
41. «Король Лир» – Г. Козинцев
42. «Красное и черное» – К. Отан-Лара
43. «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
44. «Леонара» – Л. Висконти
45. «Любовь Свана» – М. Шлендорф
46. «Людвиг» – Л. Висконти

47. «Машенька» – Ю. Райзман
48. «Мой друг Иван Лапшин» – А. Герман
49. «Медея» – П. Пазолини
50. «На последнем дыхании» – Ж.-Л. Годар
51. «Невинный» – Л. Висконти
52. «Огнем и мечем» – Е. Гофман
53. «Обретенное время» – Р.-Р. Руис
54. «Октябрь» – С. Эйзенштейн
55. «Опасные связи» – С. Фрирз
56. «Отелло» – С. Юткевич
57. «Петр I» (1, 2 серии) – В. Петров
58. «Повар, муж, жена и ей любовники» – П. Гринуэй
59. «Подранки» – Н. Губенко
60. «Покаяние» – Т. Абуладзе
61. «Путевка в жизнь» – Н. Экк
62. «Пышка» – М. Ромм
63. «Разум и чувства» – А. Вайда
64. «Реставрация» – М. Хоффман
65. «Рим» – Ф. Феллини
66. «Рим в 11 часов» – Д. Де Сантис
67. «Ромео и Джульетта» – Ф. Дзеффирелли
68. «Руслан и Людмила» (1, 2 серии) – А. Птушко
69. «Русский бунт» – А. Прошин
70. «Садко» – А. Птушко
71. «Сатирикон» – Ф. Феллини
72. «Сельская учительница» – М. Донской
73. «Сирано де Бержерак» – П. П. Раппно
74. «Сказка о царе Салтане» – А. Птушко
75. «Тегеран 43» – А. Алов, В. Наумов
76. «Фараон» – Е. Кабалерович
77. «Фани и Александр» – И. Бергман
78. «Царь Эдип» – П. Пазолини
79. «Цвет граната» – С. Параджанов
80. «Шепот и крик» – И. Бергман

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ аудитории	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель Panasonic - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <u>Программное обеспечение аудитории</u> - Adobe CC 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года) – на 8 компьютеров - Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров - Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров - Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров - The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	1 8 8 8 8 7 1

1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки	4
	- Компьютер для съёмки	4
	- Компьютерный монитор	4
	- Видеокамера Sony	4
	- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
	- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
	- Кабель FireWire	4
	<u>Программное обеспечение</u>	
	STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5
	Номера лицензий:	
	1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
	2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
	3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
	4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
	5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
	<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	
	-Fluo Lyte 110 Dmx	24
	-Fluo Lyte 330 Dmx	3
	-Dedolight DLH4-300	6
	-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
	-Manfrotto A244N – мэдрик арм	6
	-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	6
	-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3

-GRIP KIT – D800KIT	3
-GRIP HEAD - D200B	6
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	1
-Затемнение окон	
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	2
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	15

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной рабочей программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к итоговому устному экзамену по пройденному теоретическому курсу дисциплины «Теория и практика монтажа» студент самостоятельно готовится по билетам, предложенным в данной рабочей программе.

При монтаже итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

.

**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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ»**

**Направление
подготовки,
специальность**

**55.05.01 «Режиссура кино и
телевидения»**

Специализация

**«Режиссер анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии анимации» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733

Специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики

Автор: Н.Г.Кривуля, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры
«Режиссура анимационного фильма»
(название кафедры)

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» - формирование системных знаний в области технологий анимации, их выразительных и образных возможностей; получение представлений о развитии технологий анимации, знакомство с творчеством выдающихся мастеров мировой анимации; получение навыков практического применения анимационных технологий при создании произведения анимации. Полученные студентами знания по технологиям анимации могут применять на практике во время занятия по изобразительному решению фильма, по мультдвижению, а так же в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ»:

- Изучить основные технологии анимации и их эволюцию, сформировать художественное мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимых для творческой работы;
- Сформировать представление о процессе создания анимационного произведения, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
- Дать глубокие теоретические знания и сформулировать практические навыки;
- Привить умение применять те или иные технологии создания аудиовизуального продукта;
- Познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного анимационного искусства
- Дать представления о современных и инновационных формах и направлениях в аудиовизуальном искусстве, новых его арт-практиках.

Развиваемое на занятиях по технологии анимации творческое мышление, система эстетических взглядов, методики анализа экранных произведений, знания анимационных технологий и форм производства - все это помогает в овладении профессиональными навыками. Программа рассчитана на один семестровый срок обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Дисциплина «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» входит в профессиональный дисциплин ФГОС ВПО по направлению режиссер анимации и компьютерной графики. Курс «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» на отделении режиссер анимации высших учебных заведений играет важную роль в деле профессиональной подготовки студентов.

Развитие технологий анимации связано, прежде всего, с изменением образного мышления и поисками новых форм изображения и обобщения материала, а техника лишь создает условия для дальнейшего освоения языка анимации.

Развитие у студентов, будущих режиссеров анимационного фильма, художественного мышления, фантазии, воображения и, как следствие, - вкуса к поиску вариативности технологических решений.

Дисциплина «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» тесно связана с такими дисциплинами как «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория анимации», «Мультдвижение», «Изобразительное решение фильма», «Мастерство режиссера», изучение которых базируется на знаниях и практике, получаемой студентами в ходе их освоения. При этом все положения дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами в системе профессионального образования, помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки создания произведений аудиовизуальной культуры, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных специалистов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Наименование категории (группы) обязательных компетенций	Код и наименование обязательных компетенций выпускника	Индикаторы достижения обязательных компетенций
Руководство и организация технологического процесса создания анимационного фильма	ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий	<i>Знает:</i> ПКО-6.1. возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом; ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации); <i>Умеет:</i> ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма; ПКО-6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии; <i>Владеет:</i> ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34					34			
Практические занятия		34					34			
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32					32			
Контроль		6					6			
Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой		ЗаО					ЗаО			
ИТОГО:	часов	72					72			
Общая трудоемкость	зач. ед.	2					2			

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой на 5 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

Семес тр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			
			Лекции	Практич еские	лаборат орные	Самос тоят. работа
1	Раздел 1. Работа с преподавателем					
2	Тема 1 Специфика анимационных технологий. Принципы их классификации	15		8		7
3	Тема 2 Двухмерные технологии.	13		7		6
4	Тема 3 Трехмерные технологии.	13		7		6
5	Тема 4 Синтетические технологии.	12		6		6
6	Тема 5 Цифровые технологии.	13		6		7
7	Раздел 2. (промежуточная аттестация зачет	6				

	с оценкой)					
8	ИТОГО	72		34		32

2.2.3. Содержание дисциплины

Курс «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» включает лекции по теории и практике технологий анимации, просмотры, которые происходят параллельно с лекционными занятиями, и практические занятия. Во время лекций рассматриваются основные виды анимационных технологий. Материал лекций закрепляется в процессе выполнения практических заданий. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией наглядных методических пособий, иллюстративным материалом, таблицами и экранными произведениями.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 1. СПЕЦИФИКА АНИМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРИНЦИПЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ.

Особенности анимационных технологий, их изменение в связи с развитием технических возможностей кинематографа. Виды и типы технологий. Принятые в мировой практике принципы классификации анимационных технологий.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 2. ДВУХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Особенности двухмерных технологий. Эволюция двухмерных технологий в связи с развитием кинопроизводства, появлением новых материалов. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов двухмерных технологий. Развитие авторских двухмерных технологий. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены художественных материалов при работе в двухмерных технологиях.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 3. ТРЕХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Особенности трехмерных технологий. Эволюция трехмерных технологий в связи с развитием кинопроизводства и появлением новых материалов. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов трехмерных технологий. Своеобразие авторской работы в области 3-D анимации. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены художественных материалов при работе в трехмерных технологиях.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Особенности синтетических технологий. Принципы формирования синтеза и его влияние на структуру экранного образа, образно-выразительные возможности при создании экранного произведения. Пути развития синтетических технологий в связи с развитием кинопроизводства и появлением новых технологий. Роль авторского начала в создании синтетических технологий.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 5. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Особенности цифровых технологий. Принципы их классификации. Эволюция цифровых технологий в связи с развитием кинопроизводства, появлением новых технических средств, цифровой аппаратуры и способов создания, хранения и передачи цифровой информации. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов цифровых технологий. Возможности реализации авторского потенциала при использовании цифровых технологий. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены или совмещения различных видов цифровых технологий.

Формирование компетенций: ПКО-6

2. Практический блок

Примерные темы для выполнения практических заданий – серия экранных этюдов, выполненных с использованием отдельных видов анимационных технологий. Все экранные этюды собираются в единый визуальный блок. Он сопровождается соответствующим музыкальным рядом, подобранным самостоятельно или по согласованию с преподавателем, но обязательно согласующимся по темпо-ритму со снятыми экранными работами. Продолжительность каждого экранного этюда не должна быть менее 10-20 сек. Общий блок не должен быть менее 1,5 минут. Экранный блок сопровождается титрами, указывающими ФИО студента название дисциплины, в рамках которой он выполнен, ФИО преподавателя, ФИО мастера, руководителя мастерской, курс и год. Работы представляются в цифровом формате AVI или DVD. Работа по созданию проектов предполагает умение пользоваться и работать в программах графического пакета ADOBE, Adobe Premier, Adobe After Effectsи др. Для выполнения экранных работ предлагается студентам использовать базовое циклическое движение – танец, походка, бег и снимать его с учетом специфики выбранных технологий.

Рекомендуется начинать работу с рисованных технологий, позволяющих понять специфику анимационного движения.

Предлагаемые темы для создания экранных этюдов должны основываться на циклических движениях: походки, бег, танцевальные номера.

Тема 2. ДВУХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Этюды должны быть созданы с использованием рисованных технологий с применением таких графических материалов как графитный карандаш, цветные карандаши, тушь, маркеры, сепия, сангина, пастель, мел, уголь. Вторую часть темы составляют экранные этюды, созданные с использованием живописных материалов – акварель, масляные или акриловые краски.

Третьей частью темы являются экранные этюды, созданные с использованием сыпучих материалов – песок, черный кофе, чай, цветные соли и т.д.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 3. ТРЕХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Этюды должны быть созданы с использованием реальных предметов, представляя предметную анимацию, с применением кукольных образов на основе проволоочной или шарнирной конструкции, а также этюды по пикселизации.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Этюды создаются с применением перекладки. Демонстрируется умение работать на ярусах, использовать различные материалы для создания перекладок. Понятие плоской, полубъемной, пластилиновой перекладки закрепляется в экранном этюде.

Формирование компетенций: ПКО-6

Тема 5. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Выполнение работ с применением цифровых программ, создание синтетического изображения, обработка изображения, тайпографика и инфографика.

Формирование компетенций: ПКО-6

Содержание самостоятельной работы студента:

Полученные на теоретических и практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов, связанной с выполнением серий рисунков для анатомического альбома, анализа рисунков мастеров и изучением дополнительной литературы. Задача кафедры организовать и направить эту работу (создать условия для занятий, осуществить методическое руководство и т.д.).

Задания для самостоятельной работы соответствуют темам аудиторных и являются их продолжением и развитием. Самостоятельная работа проходит под непосредственным руководством преподавателя. Индивидуальная работа перекликается с практической аудиторной и самостоятельной работой студентов и содержит задания, отличающиеся большей свободой для студента. Индивидуальные занятия периодически контролируются по итогам.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Активные и интерактивные формы обучения: *лекция-визуализация, мультимедиалекция.*

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

В критерии оценки ответа при сдаче зачета по дисциплине, определяющие уровень и качество подготовки студента, входят:

Зачет ставится:

1) **«Отлично»** - за полный грамотный ответ и наличие всех практических заданий;

2) **«Хорошо»** - за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по одному из вопросов и наличие всех практических заданий,

- при наличии одного-двух недочетов, и наличие всех практических заданий;

- если допущена одна негрубая ошибка и наличие всех практических заданий.

3) **«Удовлетворительно»** - за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по всем вопросам билета и наличие всех практических заданий,

- при допущенной грубой ошибке и наличие всех практических заданий;

- при наличии более двух недочетов и наличие всех практических заданий.

«Незачет» («неудовлетворительно») ставится за:

- неправильные ответы на два вопроса билета, но при наличии всех практических заданий,

- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка, но имеются все практические задания;

- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка и отсутствуют все практические задания;

- за отсутствие практических заданий.

Вопросы к зачету по курсу «Технологии анимации»

1. Своеобразие анимационной образности.
2. Условность анимационного изображения.
3. Виды анимации.
4. Особенности двухмерных технологий.
5. Виды двухмерных технологий.

6. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов двухмерных технологий.
7. Авторские двухмерные технологии.
8. Особенности трехмерных технологий.
9. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов трехмерных технологий.
10. Особенности авторской работы в области 3-D анимации.
11. Виды трехмерных технологий.
12. Особенности синтетических технологий.
13. Основные виды и формы синтеза.
14. Синтетические технологии в связи с развитием кинопроизводства и появлением новых технологий.
15. Роль авторского начала в создании синтетических технологий.
16. Особенности цифровых технологий.
17. Принципы классификации цифровых технологий.
18. Возможности реализации авторского потенциала при использовании цифровых технологий.
19. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены или совмещения различных видов цифровых технологий.

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» осуществляется на каждой лекции с помощью вопросов на понимание материала лекционного курса и при выполнении практических заданий в мультипликационных павильонах.

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультаций студентов, по результатам выполнения практических заданий, упражнений и учебных работ в рамках практических занятий и как самостоятельная работа:

Исполнение элементарных упражнений по технологиям, хронометраж от 5-10 секунд.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен **зачет с оценкой** на 5 семестре. Итоговая аттестация в виде зачета состоит из двух частей:

1. Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины.
2. Показ учебной работы.

В билеты включается наиболее значимый учебный материал по курсу дисциплины. Количество вопросов и заданий в билете не должно превышать двух.

При компоновке каждого билета вопросы, включенные в него, должны отражать различные разделы курса. Комплект билетов может корректироваться исходя из особенностей образовательной программы и

учебно-методического комплекта, по которому проводилось обучение.

Зачет проводится в устной форме путем подготовки ответов на два вопроса, представленных в билете или в форме итогового теста.

Неотъемлемой частью для итогового контроля является наличие анатомической папки с графическими работами по темам пройденных занятий.

Технологическая карта дисциплины

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации
Присутствие на лекциях	15	25
Активное участие в занятиях	5	15
Практическое выполнение экранных заданий по выбору	25	46
Устное выступление на занятии (сообщение по теме)	5	14
	50	100

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа данного курса предполагает обязательное использование не только учебной и научной литературы, но и обширного визуального ряда, на основе которого выстраивается форма и содержание каждой лекции. Визуальный материал демонстрируется в форме авторских электронных презентаций по теме лекций, а также в формате показа специальных программ по искусству анимации. В процессе освоения курса студенты должны также обязательно самостоятельно работать с различным сетевыми ресурсами (см. библиографический список), с визуальными материалами (кино и видеоматериалами, мультимедийными программами), находящимися в фондах университета.

Основная литература

1. **Кривуля Н.Г.** Аниматология: Эволюция мировых аниматографий. В.2-х частях – М. 2012
2. **Кривуля Н.Г.** Анимационный персонаж. – М. 2015.
3. **Солин А. И., Пшеничная И.А.** Задумать и нарисовать мультфильм. – М. 2014.

4. История отечественной мультипликации [Электронный ресурс] // Мультик.Ру : все о мультиках, мультяшках и мультфильмах : [сайт]. — URL: <http://www.myltik.ru/>
5. Мультфильм : (история, рейтинг) [Электронный ресурс] // Планета Мультфильмов : [сайт]. — М., 2003-2007. — URL: <http://ulin.ru/whatshow.htm#soyuzmultfilm>.
6. <http://multlab.aerowave.ru>
7. [www. awn.com](http://www.awn.com)

дополнительная литература

1. Аниматографические записки. Выпуск 1. М. "Пилот" 1991.
2. Аниматограф, фантомика. Сборник статей. Киев. Издательство первого всесоюзного фестиваля мультипликационных фильмов "Крок 89" 1989
3. Анимационное кино между съездами (1986–1990)// Сб. Союза кинематографистов СССР. — М.: «Б.и.» 1990. — 23 с.
4. Анимация в эпоху инновационных трансформаций. Материалы IV международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры», 21-23 мая 2008 года/ под ред. Кривуля Н.Г. — М.: ВГИК, 2008. —360 с.
5. Анимация как феномен культуры: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции. 25-27 апреля 2005 года/ под ред. Кривуля Н.Г. — М.: ВГИК, 2005. —152 с.
6. Анимация как феномен культуры: Материалы второй международной научно-практической конференции. 26-28 апреля 2006 года/ под ред. Кривуля Н.Г. — М.: ВГИК, 2006. — 232 с.
7. **Арнольди Э.** Жизнь и сказки Уолта Диснея. — Л.:Искусство,1968. — 211 с.
8. **Асенин С.** Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. — М.: Искусство, 1974. — 289 с.
9. **Асенин С.** Иржи Трнка — мир кинокуклы. — М.: Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды и киноискусства, 1982. — 76 с.
10. **Асенин С.** Йон Попеску-Гопо: рисованный человек и реальный мир. — М. Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. — 127 с.
11. **Асенин С.** Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран. — М.: Искусство, 1986. — 288 с.
12. **Асенин С.** Фантастический киномир Карла Земана. — М.: Искусство, 1979. —129 с.
13. **Асенин С.** Уолт Дисней: Тайны рисованного мира. — М.: Искусство, 1995 — 347 с.
14. **Бабиченко Д.** Искусство мультипликации. — М.: Искусство , 1964. — 114 с.
15. **Бартон К.** Как снимают мультфильмы — М.: Искусство, 1971. — 84 с.

16. **Боярский И.Я.** Литературные коллажи — М., 1998. — 350 с.
17. **Василькова А. Н.** Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве XX века: театр, кино, телевидение. — М.: Аниграф, 2003. — 208 с.
18. **Венжер Н.** Мультфильм вчера, сегодня и всегда. — М.: в/о «Союзинформкино», 1979. — 28 с.
19. **Волков А.А.** Художники советского мультфильма — М.: Сов. художник, 1978. — 128 с.
20. **Волков А.** Искусство мультипликации//Советское кино, 70-е годы: Основные тенденции развития. — М.: Искусство, 1984. — С.255-277.
21. **Волков А.** Мультипликация//Кино: Политика и литература (30-е годы). — М.: Материк, 1995. — С.110- 122.
22. **Волков А.** Мультипликационный фильм. — М.: Знание, 1974.
23. **Гамбург Е.А.** Тайны рисованного мира. — М.: Сов. художник, 1966. — 120 с.
24. **Гинзбург С.** Кинематография дореволюционной России. — М.:Искусство,1963. — 406 с.
25. **Гинзбург С.** Рисованный и кукольный фильм. Очерки развития советской мультипликационной кинематографии. — М.: Искусство, 1957.— 286 с.
26. **Иванов-Вано И.П.** Очерки истории развития мультипликации (до второй мировой войны). —М.: ВГИК, 1967. — 55 с.
27. **Иванов-Вано И.П.** Кадр за кадром — М.: Искусство, 1980 — 240 с.
28. **Каранович А.** Мои друзья — куклы. — М.: Искусство, 1971. — 175 с.
29. Кино и время. Советская мультипликация. Приложение № 1 к бюллетеню Госфильмофонда «Кино и Время» — М.: Госфильмофонд, 1966.
30. **Константинович В.С.** Вселенная мультфильма : в 2 ч. / В.С. Константинович. — Омск : Весть, 1999-2006
31. **Кривуля Н.** Лабиринты анимации: Исследование основных тенденций российской анимации второй половины XX века. — М.: Издательский дом «Грааль», 2002. — 296 с.
32. **Кривуля Н.** Ожившие тени волшебного фонаря. — Краснодар: Аметист, 2006. — 504 с.
33. **Кривуля Н.** В зеркале времени: Анимация двух Америк (немой период). — М.: Аметист, 2007 - 620 с.
34. **Кривуля Н.** Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий - М.: ВГИК. 2009, - 495 с.
35. **Курчевский В.** Детское мультипликационное кино. — М.: ВГИК, 1988.
36. **Курчевский В.** Изобразительное решение мультипликационного фильма (о природе гротеска и метафоры). — М.: ВГИК, 1986. — 69 с.
37. **Лотман Ю.**О языке мультипликационных фильмов// Об искусстве. — СПб.: «Искусство-СПб», 1998. — С. 671-674.
38. Мастера советской мультипликации. Сборник статей. — М.: Искусство, 1972. — 192с.

39. Мудрость вымысла. — М.: Искусство, 1983.
40. Мультипликационный фильм. — М.: Кинофотоиздат, 1936.
41. Мультипликация, аниматограф, фантоматика...(сб. статей) — Киев: Издание первого всесоюзного фестиваля мультипликационных фильмов «Крок-89», 1989. — 150 с.
42. Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие — М.:Едиториал УРСС , 2005. — 488 с.
43. Наши мультфильмы. М.: WAM, издательская программа «Интерроса» (2006).
44. **Норштейн Ю.** Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. — М.: ВГИК, 2005. — 254 с.
45. **Орлов А.** Аниматограф и его анима. Психологические аспекты экранных технологий. — М.: Импэто, 1995. — 384 с.
46. **Орлов А.** Виртуальный мир. — М.: Гео, 1998. — 336 с.
47. Проблемы синтеза в художественной культуре. — М.: Наука, 1985.
48. **Птушко А.** Мультипликация фильма. — М.-Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1931. — 64 с.
49. Режиссеры и художники советского мультипликационного кино. — М.: Совинформкино, 1983.
50. **Сазонов А.П.** Персонажи рисованного фильма. — М.: ВГИК, 1959. — 29 с
51. **Смолянов Г.** Кукольный персонаж на съёмочной площадке. — М.:ВГИК, 1984. — 47 с.
52. **Смолянов Г. Г.** Анатомия и создание персонажа в анимационном фильме. — М.: ВГИК, 2005. — 112 с.
53. Сотворение фильма. — М.: ВТПО Киноцентр, 1990.
54. **Хитрук Ф.** Профессия — аниматор. В 2-х томах. — М.: Гаятри, 2007.
55. **Уайтекер Г., Халас Дж.** Тайминг в анимации —М.:Магазин искусств, 2001. — 142 с.

5. 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

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 Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, 3D studio Max, Maya, CorelDraw, Sound Forge, Cakewalk, World Builder, Macromedia Flash MX, Soft IMAGE

информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, муляжи, гипсовые слепки.
2.	Кабинет для практических занятий	Список учебно-лабораторного оборудования. -Специализированная аудитория с кино- и видеопроекцией - Фильмотека - Ноутбук

		- Интерактивная доска -мультипликационные павильоны -мультстанки -Мультмакеты -Цифровые камеры -Компьютеры -мониторы -графические планшеты -лайн-тесты -мультстолы с просветом -осветительное оборудование
--	--	--

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На занятиях приветствуется активное участие при создании экранных этюдов, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную в данной РПД.;
3. Проработать вопросы занятия и дополнительно просмотреть экранные работы мастеров, выполненные в соответствующей технологии;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно прорабатывать практические задания.

Методические рекомендации для студентов (выполнение практических занятий, самостоятельной работы и т.д.)

При подготовке и выполнению практической работ первым и наиболее важным шагом является внимательное изучение тех аспектов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работы. Составление съемочного графика с учетом последовательной, логически и творчески продуманной смены экранных работ, выполненных в различных технологиях. Подбора соответствующего циклического движения, создания качественного исходного мультипликата, который возможно использовать при работе в той или иной выбранной технологии.

Методические указания по выполнению теоретических по дисциплине «ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ» разработаны в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в Российской Федерации к

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста – режиссер анимационного фильма.

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

.

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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Специальность – 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация «Режиссер анимации и компьютерной графики»

Форма обучения – очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Коварский А.Г. зав. кафедрой

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2022 г.

Заведующего кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	7
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	8
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	8
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	9
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
- совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация «Режиссер анимации и компьютерной графики»), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподается дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способен поддерживать должный уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	—	—	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	—	—	—	—	—	—	—
Лекции		—	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия	34	34	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	32	32	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	—	—	—	—	—	—	—
ИТОГО:	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:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	—	6	—	6	12
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	—	6	—	6	12
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	—	6	—	6	12
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	—	6	—	6	12
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	—	6	—	4	10
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	—	4	—	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	—	34	—	32	72

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в психофизической

надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

Название раздела	Аннотация раздела
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	УК-7
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-7
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	УК-7
	<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	УК-7
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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

специализация программы специалитета «Режиссер анимации и компьютерной
графики»

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

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссер анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки **55.05.01** «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2022

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	51
9.2. Дополнительная литература	51
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	52
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	52
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	53

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.

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.

ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

Планируемые результаты обучения	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
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.
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 решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
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.	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. Создает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
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.

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	68			36	32				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	4				4				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	экзамен				36				
Всего часов	108			36	72				

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем		Общая трудоемкость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия. в том числе		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории	4	4		
2	Основные философские школы античности	18	18		
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		
10	Философия в России	4	4		
11	Современная зарубежная философия	6	6		

12	Философия познания	2	2		
13	Человек, его деятельность и сознание	6	4		2
14	Философское понимание общества и истории	6	4		2
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108	68		4

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 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(й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-1,, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	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, ОПК-1, ОПК-3	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, ОПК-1, ОПК-3	Тема 3. Философия Средневеко вья	Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библийские 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 Бозций. 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, ОПК-1, ОПК-3	Тема 4. Философия Возрождени я	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, ОПК-1, ОПК-3	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, ОПК-1, ОПК-3	Тема 6. Философия в XVIII веке Просвещения	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса. Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни. Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа. Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро. Ж.Ж. Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании

		Руссо. Историческое влияние руссоизма. Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества. Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадийность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева. Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	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, ОПК-1, ОПК-3	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, ОПК-1, ОПК-3	Тема 9. Марксизм и марксистска я традиция	Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в Германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье). Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметно деятельности - практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины. Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. 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, ОПК-1, ОПК-3	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. Идеинное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	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, ОПК-1, ОПК-3	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, ОПК-1, ОПК-3	Тема 13. Человек, его деятельност ь 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, ОПК-1, ОПК-3	Тема 14. Философск ое понимание общества и истории	Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. Проблема происхождения общества в истории философской мысли. Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-исторические общности. Социальная дифференциация и социальная мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие модернизации. «Социальное государство». Человек в традиционном и современном обществах. Отношение сознания к бытию применительно к обществу. Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных отношений: материальные и идеологические. Целостный характер социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и социальную ситуацию в целом.

		Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность культуры, методологические подходы к определению культуры. Дикость, варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная культура, общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу. Проблема своеобразия российского пути развития. Социальные трансформации на рубеже XX и XXI веков. Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества знаний». Советская модель социального устройства и современное российское общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего развития. Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамашины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего». Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».
--	--	---

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студентов

Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Краткий словарь философских понятий

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из

рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. “недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского atribuo, что означает: наделяю.

Бытие - предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация— один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. – логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность – правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время – одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощённую 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 приспособливаются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и создает “вторую реальность”, опосредующую его отношение к “первой реальности” – природе.

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценой мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон –существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или

иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея – идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. – совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой – высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный – внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм – принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённом социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество – одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм – методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, обеспечивая превращение действительности в "понятный" и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустриальное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли – информационной экономики.

Иррационализм – учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д.

Истина - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делающих акцент делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается довольно часто и. интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов,

рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод – способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология – совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения; познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.: живой организм – особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Милетская школа - группа философов, живших в одном из крупных торговых центров Малой Азии – г. Милете и ставших родоначальниками философии античного общества (6 – 5 века до н. э.). Основатель М.ш. – Фалес. Огромной заслугой представителей М. Ш. было то, что они первыми отказались от религиозно – мифологического объяснения мира и обратились к объяснению природы, исходя из нее самой. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для возникновения и развития европейской науки.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или продукт природы?

В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. Своеобразие античного М. обязано своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится

переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (nominalis – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (nomine), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование

каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н. – новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект – субъектное отношение). О. – сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми. Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации

выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Опредмечивание и распредмечивание - категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Определмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга определмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. о." может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития науки и её

технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение - философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, 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 смешения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (prīncipium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от

П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может

равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм — учение, согласно которому всеобщность и необходимость — логические признаки достоверного знания — не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм — основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция — (позднелат. — переворот.) — скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм — методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое — к свойствам частей, части — к специфике целого. Пример — технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) — философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в

таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность – фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Незрелое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение.

Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённом содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, способствуют выбору и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое значение, например логико)-математические, выражающие отношение между самими знаками.

Сенсуализм - одно из основных понятий гносеологии, означающее, что источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на объекте управления или извещающий о завершении этих операций.

Символ – отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже – слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С. не может и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, помимо С., не может быть выражено.

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, где присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в поведении системы как целого.

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное

объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта.

Система – объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают соответствующие им места. Философская С. является соединением принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую целостность, доктрину.

Скептицизм – философская позиция, исходящая из того, что человек никогда не может быть до конца уверен в своих знаниях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. – это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность – математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение – понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия соплагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно заключает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех

многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте

бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроеизводственных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выводение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – *cogitatum* или *dictum* – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (*phileo* – люблю, *sophia* – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология – наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой, о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной (обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей,

переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

Самостоятельная работа заключается в подготовке и защите рефератов.

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель
3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья?
4. Отличие греческой философии от китайской и индийской
5. Фома Аквинский и средневековая схоластика
6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание
7. Декарт и теоретическое знание
8. Гегель: философия и диалектика
9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики.
10. Как возможно истинное знание по Канту?
11. Немецкая классическая философия
12. Гегель и Маркс: единство и различие
13. Проблема отчуждения в философии Маркса
14. Проблема смысла жизни в философии
15. Проблема человека в философии
16. Философия и культура
17. Философские основы государственной культурной политики.
18. Культура и цивилизация – философский аспект
19. Философия и искусство
20. Философия и религия
21. Философия и мораль

22. Социальная философия
23. Философия науки и техники
24. Философия и глобальные проблемы современности
25. Философия Ницше
26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли
27. Русская философия и ее истоки
28. Философия всеединства В.Соловьева
29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева
30. Экзистенциализм
31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм
32. Прагматизм
33. Глобальные проблемы – вызов человечеству (философский аспект)
34. Философские идеи в кино

и другие по выбору и предложениям студентов с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские варианты реферативной тематики).

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:159-18-У от 17.07.2018) и «Юрайт» (контракт №:130-18-У от 22.06.2018).

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021.

2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М. : Культурная революция; Республика, 2012.
3. 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 WINENTLTSPUPGRD 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

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

55.05.01–Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2022

Автор, составитель: доктор философских наук, профессор Н.Б.Маньковская.

Рабочая программа учебной дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Е. Г. Яременко

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	6
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	6
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	28
3.1. Список учебной литературы.....	28
3.1.1. Основная литература.....	28
3.1.2. Дополнительная литература	30
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	33
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	34
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	34

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.04), ее изучение осуществляется на 3 курсе, 5 и 6 семестрах. Объем дисциплины – 2 зач.ед., что составляет 72 академических часа или 54 астрономических часа.

«Эстетика» как методологическая дисциплина по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство, изучается на базе таких дисциплин как философия, история, религиоведение, киноведение, драматургия, история изобразительного искусства, история русской и зарубежной литературы, история и теория театрального искусства и музыки и др.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
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 -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	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 фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их	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.

экранной интерпретации	
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-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6-1. Объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения

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					6	2		
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 трудо- е- м- к- о- с- т- ь (в ч- а- с- а- х)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			СРС
		лекции	Семина- рские з- а- н- я- т- и- я	Лаборат- орные з- а- н- я- т- и- я	
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		4			
17. Искусство как эстетический феномен		4			
18. Виды искусства		2			
Раздел 5. Эстетическая культура					
19. Эстетика, природа, экология		2			
20. Эстетика, искусство, общество, техника.		2			

Виртуалистика					
Итого:	72	58			8 Зачет— 6

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Эстетика» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»	Эстетика (от др.-греч. <i>aisthanomai</i> - чувствовать; <i>aisthētikos</i> - 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	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.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	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, 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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 рубенсиков о рисунке и колорите. Г.-В. Лейбниц, М. Опиц, И.-К. Готшед об эстетике и искусстве. Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в. Классицизм как современный киноприем.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 8. Эстетика Просвещения.	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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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,

		одинокчество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Силевые 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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. 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.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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 неофрейдизма. Г. Маркузе об эросе и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе. Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либи́дозная 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. Дюфренн). Теория интенциональности сознания. Проблема феноменологической редукции. Р. Ингарден о многослойной структуре художественного
--	--	--

		произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфренн об экзистенциальном априори художника, артизации действительности, хэппенинге в искусстве. Эстетика экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар). Проблемы «несчастливого сознания» в философии и искусстве: заброшенность в существование, бытие-к-смерти, абсурд, одиночество, пограничная ситуация, выбор, нечистая совесть, тоска, тошнота. Тенденции эстетизации философии. Экзистенциальный психоанализ. Теория воображения Ж.-П. Сартра. Творчество как прорыв границ экзистенции у А. Камю: абсурд и бунт. Концепция ангажированности литературы. Экзистенциализм и театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет). Экзистенциалистские основания «театра жестокости» А. Арто. Идеи трансгрессии и потлача у Ж. Батая. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе. 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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 неонклассики: абсурд, ризома, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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 <i>nonfinito</i> в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности. Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика. Социология художественного творчества.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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 <i>techne</i>, 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-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, 2021. 608 с., илл.
18. Герасимов С.А. Собрание сочинений. В 3-х т. М., 1999.
19. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
20. История эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1985-1990.

21. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
22. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
23. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
24. Искусство классицизма. М., 1994.
25. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
26. История отечественного кино. М., 2005.
27. Камю А. Избранные произведения. М., 1993.
28. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
29. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
30. Кривцун О.А. Психология искусства. М., 2015.
31. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М., 2008.
32. Кроче Б. Эстетика. М., 2000.
33. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
34. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
35. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
36. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
37. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. I-VIII. М., 1963-1992.
38. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.
39. Малевич К. Собр. соч. в 5 т. Т.1-2. М., 1995-1998.
40. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М., 2016.
41. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
42. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
43. Новые аудиовизуальные технологии. М., 2005.
44. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
45. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1962-1970.
46. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х т. М., 1978.
47. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.

48. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
49. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
50. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
51. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
52. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
53. Спор о древних и новых. М., 1985.
54. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
55. Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
56. Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
57. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
58. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
59. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
60. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
61. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М., 1958.
62. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
63. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. М., 2012.
65. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. М., 2013.
66. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. М., 2014.
67. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
68. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
69. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
70. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.

Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.

Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.

Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.

Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.

Энциклопедия романтизма. М., 2001.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

2. Текстовые источники по курсу «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.

- Просветительский проект «Арзамас. Академия»: <http://arzamas.academy>

- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступа 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использований 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>

- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>

- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/inde..>
- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>
- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive
- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://1.usa.gov/1eDsUAp>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Производственная практика. Творческо-производственная практика»

тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко,
заведующий кафедрой В.Н.Зуйков

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО
по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер анимации и компьютерной графики**

с учетом рекомендаций ОПОП

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б. Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
5. Приложение

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели творческо-производственной практики:

- углубление студентами теоретических и практических знаний о процессе производства анимационного фильма на всех этапах и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию анимационных фильмов.

Задачами творческо-производственной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных в институте и использование их при выполнении контрольных заданий по программе;
- изучение современных технологий творческо-производственного процесса в анимационной индустрии.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Творческо-производственная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» входит в Обязательную часть Блока 2.

Творческо-производственная практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении творческо-производственной практики студент приобретает углубленные знания об управлении производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания анимационного фильма.

Полученные знания при прохождении творческо-производственной практики в дальнейшем помогают в создании творческих проектов.

Способ проведения практики – стационарный, выездной. Творческо-производственная практика проводится на базе анимационных студий, съемочных площадок и профильных высших учебных заведений.

Форма проведения практики – рассредоточенная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач творческо-производственной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС

ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики»:

профессиональных компетенций обязательных (ПКО):

ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта. Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино;

Умеет:

ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации;

Владеет:

ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.

ПКО-2

Способен совместно с коллективом съёмочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-2.1. как организовать насыщенный художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино;

Умеет:

ПКО-2.2. анализировать творческие идеи, критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения;

ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором;

ПКО-2.4. отчётливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта;

Владеет:

ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.

ПКО-3 Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типажи действующих персонажей и основных эскизов декораций.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-3.1. специфику и особенности разработки режиссерского сценария анимационного фильма на основе литературного сценария, особенности работы художника-постановщика анимационного кино.

Умеет:

ПКО-3.2. создавать режиссёрскую экспликацию анимационного проекта;

ПКО-3.3. грамотно ставить задачу техническим службам;

ПКО-3.4. применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки анимационного фильма, совместно с художником-постановщиком и монтажером создавать аниматик будущего фильма;

ПКО-4 Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-4.1. основы мастерства режиссера кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий;

Умеет:

ПКО-4.2. осмысливать и анализировать, критически оценивать творческие идеи, а также обосновывать и защищать свою точку зрения, понимать проблему и находить пути ее решения;

Владеет:

ПКО-4.3. художественными и техническими средствами для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции анимационного фильма.

ПКО-5 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-5.1. функции драматурга, продюсера, композитора, художника редактора, консультанта в процессе создания анимационного фильма;

Умеет:

ПКО-5.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

ПКО-5.3. организовать свой труд, самостоятельно или в составе съемочной группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности;

Владеет:

ПКО-5.4. навыками редактирования анимационного фильма на основе сформированных критических замечаний;

ПКО-5.5. технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.

ПКО-6 Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-6.1. возможности анимационных техник, используемых в работе над анимационным фильмом;

ПКО-6.2. возможности компьютерных технологий для создания анимационного фильма (в том числе 2-D и 3-D анимации);

Умеет:

ПКО-6.3. выбирать приемлемую для воплощения творческого замысла технологию создания анимационного фильма;

ПКО- 6.4. использовать при создании анимационного фильма современные компьютерные технологии;

Владеет:

ПКО-6.5. навыками организации творческого процесса создания анимационного фильма с применением выбранных для реализации творческих целей технологиями.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Творческо-производственная практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» в Обязательную часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.О.03(П). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе творческо-производственной практики используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и

компьютерной графики» творческо-производственная практика проводится на третьем и четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 288 часов 8 зачетных единиц.

Продолжительность – 5 1/3 нед.

6. Содержание практики

Тематический план творческо-производственной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	2	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	270	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	16	Защита отчета
		Итого	288	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения творческо-производственной практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики»;

- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1).

Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формой самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания руководителя практики со стороны предприятия.

7. Форма отчетности по практике

Результаты индивидуального задания руководителя практики со стороны предприятия практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна 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 «Режиссура анимационного 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;
- качество выполненного творческого задания.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать

после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1 Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.
3. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги: лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.

9.2 Дополнительная литература:

1. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л., Искусство, 1968 (2-е изд. – 1994).
2. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.

3. Сазонов А.П. Персонаж рисованных фильмов. М.: ВГИК, 1959.
4. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
5. Асенин С. В. Волшебники экрана». М. Искусство. 1974 г.
6. Асенин С. В. Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М., Искусство, 1980.
7. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
8. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
9. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.
10. Сазонов А. Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка рисованного фильма. М., ВГИК, 1960.
11. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.
12. Эйзенштейн С.М. Дисней./ Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для 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.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по творческо-производственной практике

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
6	ПКО-6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

- профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

- степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	В полном объеме сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.	Сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о способах реализации анимационного проекта.	Отсутствие системы знаний о способах реализации анимационного проекта.	Зачтено - незачтено
ПКО-2	Способен совместно с коллективом съемочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	В полном объеме сформирована система знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Сформирована система знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о технологии об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Отсутствие системы знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Зачтено - незачтено
ПКО-3	Способен разработать режиссерский сценарий, установить хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разработать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций.	В полном объеме сформированы умения создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций,	Сформированы умения создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций, предназначенного для	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих	Отсутствие сформированных умений создавать сценарий, устанавливать хронометраж сцен, руководить графической раскадровкой сценария по мизансценам, разрабатывать типы действующих персонажей и основных эскизов декораций,	Зачтено - незачтено

		предназначенного для зрителя.	зрителя незначительными замечаниями.	с персонажей и основных эскизов декораций, предназначенного для зрителя.	предназначенного для зрителя.	
ПКО-4	Способен создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	В полном объеме сформированы умения создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	Сформированы умения создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	Отсутствие сформированных умений создавать совместно с художником-постановщиком, художником-графиком и монтажером изобразительный стиль фильма и с композитором разрабатывать музыкальный сценарий.	Зачтено - незачтено
ПКО-5	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Успешное применение навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	В целом владеет навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Отсутствие навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено
ПКО-6	Способен применять разнообразные выразительные средства и анимационные техники, в том числе с использованием компьютерных технологий.	Успешное применение навыков использования разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий.	В целом владеет навыками использования разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий с незначительными замечаниями.	Несистемное, фрагментарное владение использованием разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий.	Отсутствие навыков использования разнообразных выразительных средств и анимационных техник, в том числе с использованием компьютерных технологий.	Зачтено - незачтено

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по творческо-производственной практике включает доклад обучающегося с презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Примерные задания к зачету по практике

1. Режиссерский сценарий.
2. Синописис.
3. Режиссерская раскадровка.
4. Аниматик.

13.5 Содержание задания по творческо-производственной практике

Руководитель практики назначает творческое задание по конкретным параметрам. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях «Режиссура анимационного 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;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «незачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

прохождения творческо-производственной практики

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____
(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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 творческо-производственной практике

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 творческо-производственной практике**

_____ курса _____ группы

_____ формы обучения

специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

2022

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) творческо-производственную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

[illegible]

Общая характеристика студента_____

This image shows a blank 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 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)

**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 ПРАКТИКИ

«Учебная практика. Ознакомительная практика»

тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко,
заведующий кафедрой В.Н.Зуйков

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер анимации и компьютерной графики**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа учебной ознакомительной практики одобрена на заседании кафедры «Режиссура анимационного фильма»

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б. Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
5. Приложение

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели учебной ознакомительной практики:

- подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин.
- закрепление и углубление студентами теоретических знаний о процессе производства анимационного фильма на всех этапах и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию анимационных фильмов.

Задачами учебной ознакомительной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных в институте и использование их при выполнении контрольных заданий по программе;
- получение представления о современном предприятии отрасли, о роли режиссера анимации и компьютерной графики в процессе фильмо-производства;
- ознакомление с организацией фильмо-производства.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Учебная (ознакомительная) практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении учебной практики студент приобретает знания об этапах создания анимационного фильма и управления производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания анимационного фильма.

Полученные знания при прохождении учебной практики в дальнейшем помогают в создании творческих проектов.

Способ проведения практики – выездная. Учебная (ознакомительная) практика проводится на базе анимационных студий, съемочных площадок и профильных высших учебных заведений.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач учебной ознакомительной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики»:

профессиональных компетенций обязательных (ПКО):

ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта. Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино;

Умеет:

ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации;

Владеет:

ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.

ПКО-5 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-5.1. функции драматурга, продюсера, композитора, художника редактора, консультанта в процессе создания анимационного фильма;

Умеет:

ПКО-5.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

ПКО-5.3. организовать свой труд, самостоятельно или в составе съемочной группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности;

Владеет:

ПКО-5.4. навыками редактирования анимационного фильма на основе сформированных критических замечаний;

ПКО-5.5. технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Учебная (ознакомительная) практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» - Б2.О.01(У). Форма промежуточной аттестации – зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе учебной (ознакомительной) практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» (ознакомительная) практика проводится на первом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 1 зачетная единица.

Продолжительность – 2/3 недели.

6. Содержание практики

Тематический план учебной ознакомительной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	2	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной	18	Контроль со стороны руководителя практики

		деятельности. Выполнение индивидуального задания.		
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	4	Защита отчета
		Итого	24	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения учебной (ознакомительной) практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики»;

- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты учебной (ознакомительной) практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру «Режиссура анимационного 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» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;
- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;
- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1. Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.
3. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги: лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.

9.2. Дополнительная литература:

1. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л., Искусство, 1968 (2-е изд. – 1994).
2. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
3. Сазонов А.П. Персонаж рисованных фильмов. М.: ВГИК, 1959.
4. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
5. Асенин С. В. Волшебники экрана». М. Искусство. 1974 г.
6. Асенин С. В. Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М., Искусство, 1980.
7. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
8. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
9. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.
10. Сазонов А. Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка рисованного фильма. М., ВГИК, 1960.
11. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.
12. Эйзенштейн С.М. Дисней./ Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24

октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации 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.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной (ознакомительной) практике

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

- профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

- степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	В полном объеме сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.	Сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о способах реализации анимационного проекта.	Отсутствие системы знаний о способах реализации анимационного проекта.	Зачтено - незачтено
ПКО-5	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Успешное применение навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	В целом владеет навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Отсутствие навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по творческо-производственной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Примерные вопросы к зачету по практике

1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.
2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство анимационного кино и особенности процесса, в котором оно создается.
3. Задачи режиссера в анимационном кино.
4. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.
5. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

13.5 Содержание задания по учебной ознакомительной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в

коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры «Режиссура анимационного 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;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «незачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

прохождения учебная практика ознакомительная

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____
(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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 учебной ознакомительной практики

1. Задание от образовательной организации.

Руководитель практики от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Ежедневные записи студента

[illegible]

М.П.

Студент _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Руководитель практики
от организации _____
(подпись) (ф.и.о.)

Дата

Руководитель практики
от ВГИК

(подпись) (ф.и.о.)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

По учебной ознакомительной практике

_____ курса _____ группы

_____ формы обучения

специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

2022

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) творческо-производственную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

[illegible]

Общая характеристика студента_____

[illegible]

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

« _____ » 20 ____ г.

Руководитель практики

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе
_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

**«Учебная практика. Практика по освоению технологии
творческо-производственного процесса»**

_____ тип практики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

_____ (указывается код и наименование специальности)

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко,
заведующий кафедрой В.Н.Зуйков

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО
по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки от 1 августа 2017 г. N 733.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер анимации и компьютерной графики**

с учетом рекомендаций ОПОП

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б. Дабижа
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
5. Приложение

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса:

- подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин.
- закрепление и углубление студентами теоретических знаний о процессе производства анимационного фильма на всех этапах и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию анимационных фильмов.

Задачами учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных в институте и использование их при выполнении контрольных заданий по программе;
- получение представления о современной технологии творческо-производственного процесса в анимационной индустрии.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» входит в Обязательную часть Блока 2.

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса студент приобретает знания об этапах создания анимационного фильма и управления производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания анимационного фильма.

Полученные знания при прохождении учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в дальнейшем помогают в создании творческих проектов.

Способ проведения практики – стационарный, выездной. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса проводится на

базе анимационных студий, съемочных площадок и профильных высших учебных заведений.

Форма проведения практики – рассредоточенная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики»:

профессиональных компетенций обязательных (ПКО):

ПКО-1 Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта. Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-1.1. современные возможности анимационного кино – традиции и новейшие технологии анимационного кино;

Умеет:

ПКО-1.2. генерировать новые идеи анимационных проектов; реализовывать актуальные идеи в искусстве анимации;

Владеет:

ПКО-1.3. классическими и новейшими инструментами искусства анимации мастерством организации творческого процесса, а также, средствами противостояния своим оппонентам.

ПКО-2

Способен совместно с коллективом съемочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-2.1. как организовать насыщенный художественными поисками продуктивный творческий процесс в партнерстве с творческой группой анимационного кино;

Умеет:

ПКО-2.2. анализировать творческие идеи, критически их оценивать, формулировать возникающие в процессе работы над фильмом проблемы, четко излагать и аргументированно защищать свою точку зрения;

ПКО-2.3. формулировать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его

в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в том числе с драматургом и композитором;

ПКО-2.4. отчётливо объяснять смысл каждой составной части анимационного проекта;

Владеет:

ПКО-2.5. приемами управления творческим коллективом (группой) при создании анимационного фильма.

ПКО-5 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.

Индикаторы достижения компетенций:

Знает:

ПКО-5.1. функции драматурга, продюсера, композитора, художника редактора, консультанта в процессе создания анимационного фильма;

Умеет:

ПКО-5.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта;

ПКО-5.3. организовать свой труд, самостоятельно или в составе съемочной группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности;

Владеет:

ПКО-5.4. навыками редактирования анимационного фильма на основе сформированных критических замечаний;

ПКО-5.5. технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» в Обязательную часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.О.02 (У). Форма промежуточной аттестации –зачет.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса проводится на втором курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 3 зачетные единицы.

Продолжительность – 18 дней.

6. Содержание практики

Тематический план практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	2	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	100	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	6	Защита отчета
		Итого	108	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса заключается:

– в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку 55.05.01 Режиссура кино и

телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики»;

– в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру «Режиссуры анимационного 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» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и

приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1. Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.
3. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги: лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.

9.2. Дополнительная литература:

1. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л., Искусство, 1968 (2-е изд. – 1994).
2. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
3. Сазонов А.П. Персонаж рисованных фильмов. М.: ВГИК, 1959.
4. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
5. Асенин С. В. Волшебники экрана». М. Искусство. 1974 г.
6. Асенин С. В. Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М., Искусство, 1980.
7. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
8. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
9. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.
10. Сазонов А. Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка рисованного фильма. М., ВГИК, 1960.
11. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.
12. Эйзенштейн С.М. Дисней./ Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при

необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по творческо-производственной практике

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

- профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

- степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
ПКО-1	Способен придумать и точно сформулировать идею анимационного проекта Аргументировать смысл и способ реализации разработанного режиссёром анимационного проекта.	В полном объеме сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.	Сформирована система знаний о способах реализации анимационного проекта.с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о способах реализации анимационного проекта.	Отсутствие системы знаний о способах реализации анимационного проекта.	Зачтено - незачтено
ПКО-2	Способен совместно с коллективом съемочной группы осуществлять постановку на основе литературного сценария и нести ответственность за правильность ее трактовки.	В полном объеме сформирована система знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Сформирована система знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о технологии об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Отсутствие системы знаний об осуществлении постановки на основе литературного сценария и ответственности за правильность ее трактовки.	Зачтено - незачтено
ПКО-5	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Успешное применение навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	В целом владеет навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Отсутствие навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Зачтено - незачтено

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Зачтено	высокий
Зачтено	средний
Зачтено	низкий
Незачтено	недостаточный

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по творческо-производственной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Примерные вопросы к зачету по практике

1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.
2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство анимационного кино и особенности процесса, в котором оно создается.
3. Задачи режиссера в анимационном кино.
4. Литературный сценарий: отличный от других видов литературы.
7. Синописис.
8. Режиссерская раскадровка.
9. Аниматик.
10. Композиция кадров.
11. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период.
12. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период.
13. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков.

13.5 Содержание задания по учебной практике по освоению технологии творческо-производственного процесса

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры «Режиссура анимационного 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;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «незачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

**прохождения практики по освоению технологии творческо-
производственного процесса**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____
(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

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 творческо-производственной практике

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

**Учебной практике по освоению технологии творческо-производственного
процесса**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

201____

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) творческо-производственную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

[illegible]

Общая характеристика студента_____

[illegible]

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

« _____ » 20 ____ г.

Руководитель практики

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно - методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Иностранный язык (английский)

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)

специализация:

«Режиссер анимации и компьютерной графики»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2022

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков; Морозова И.В., старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года, по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета) и специализации:

«Режиссер анимации и компьютерной графики»

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2022 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Иностранный язык (английский)»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)

специализация:

«Режиссер анимации и компьютерной графики»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости, периодического контроля и промежуточной аттестации.

В ходе обучения содержанием контроля являются приобретаемые студентами коммуникативные умения и навыки, а также уровень их сформированности во всех 4-х видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение иноязычным терминологическим аппаратом по специальности, владение лингвострановедческими знаниями, необходимыми для осуществления межкультурной коммуникации.

Контроль осуществляется поурочно (*текущий контроль*), по завершении изучения отдельной темы/раздела/модуля (*периодический контроль*) и по завершении этапа/курса обучения иностранному языку (*промежуточный контроль*). *Текущий* контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме тестов. *Периодический* проводится три раза в семестр в виде 3-х контрольных работ по пройденному материалу/теме. Один раз в середине семестра проводится аттестация студентов на основании текущей успеваемости и по итогам тестов. Во всех формах контроля в качестве одного из наиболее эффективных методов выступает тестирование. Основными видами тестовых заданий являются:

1. перекрестный выбор (matching),
2. альтернативный выбор (true-false, etc),
3. множественный выбор (multiple choice),
4. упорядочение (rearrangement),
5. завершение/ окончание (completion),
6. замена / подстановка (substitution),
7. трансформация,
8. ответ на вопрос,
9. внутриязыковое перефразирование,
10. межъязыковое перефразирование (перевод).

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-4, УК-5, ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<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; - представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия, в том числе на английском языке; - риторические аспекты устной и письменной коммуникации, в том числе на английском языке; - исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического и	УК-4, УК-5, ОПК-3

	профессионального взаимодействия на иностранном языке.	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовиться к иноязычному обсуждению проблемных вопросов на практических занятиях - выполнить творческие задания на английском языке: • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/научного характера; • 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	УК-4, ОПК-3 УК-5,

	информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми на иностранном языке с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; • анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации, в том числе на английском языке; • распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации, в том числе на английском языке; • владеть навыками расширения собственного научного мировоззрения на основе получаемых знаний; • владеть навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации; - 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, ОПК-3 УК-5,

	• ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - формирование профессионального терминологического аппарата; - наличие выполненных самостоятельных заданий по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке;
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу на иностранном языке; - способность аргументировать свою точку зрения на иностранном языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений профессиональной тематики на иностранном языке; - участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на иностранном языке - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий на иностранном языке
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной</i>	

<i>аттестации</i>		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов режиссуры на каждом практическом занятии на иностранном языке - требуемые для занятий материалы в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке выполнены самостоятельно и представлены своевременно - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского режиссерского продукта на иностранном языке - студент способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- реферат выполнен с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке - представленные учебные работы соответствуют критериям - в процессе дискуссии и обсуждения профессиональных тем продемонстрировано владение иноязычной терминологией и фактическим материалом, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре анимации и компьютерной графики 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
2	УК-5,	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
3	ОПК-3	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:

а). Вступительный тест.

Задание 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.

A SAD STORY

Three men (come) _____ to New York. They (arrive) _____ at a very large hotel

and (take) _____ a room there. Their room (be) on the forty-fifth floor.

In the evening the three men (go) _____ to the theatre and come) _____ back to the hotel

very late.

“I (be) _____ very sorry,” (say) _____ the clerk of the hotel, “but our lifts (work, not) tonight. If you (want, not) _____ to walk upstairs to your room we (make) _____ beds

for you in the hall.”

“No, no,” (say) _____ one of the three men. “No, thank you. We (want, NOT) _____ to sleep in the hall. We (walk) _____ up to our room.”

Then he (tell) _____ his two friends, “It (be, not) _____ easy to walk up to the forty-

fifth floor, but I (think) _____ I (know) _____ how to make it easier. On our way to

the room I (tell) _____ you some jokes. Andy (sing) _____ us some songs. Then Peter (tell) _____ us some interesting stories.”

So they (begin) _____ to walk upstairs to their room. Tom (tell) _____ them many

jokes, Andy (sing) _____ some songs. At last they (come) _____ to the thirty-fourth floor.

They (be) _____ tired and (decide) _____ to have a rest.

“Well,” (say) _____ Tom, “now it (be) _____ your turn, Peter.” “I (tell) _____ you a sad story,” (say) _____ Peter. “We (leave) _____ the key to our room in the hall.”

Задание 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно правильный.

1. Mount Everest is _____ mountain in the world.

(A) high; (B) highest; (C) the higher; (D) the highest

2. She wants to be an actress _____

(A) when she will leave school. (B) when she leaves school.

(C) when she is leaving school. (D) when she left school.

3. I know this film-director. I _____ his last film 2 weeks ago.

(A) saw; (B) have seen; (C) had seen; (D) was seen.

4. You have never been to Spain, _____?

(A) isn't it; (B) is it; (C) haven't you; (D) have you

5. His best film _____ in 1992.

(A) shoots; (B) shot; (C) is shooting; (D) is shot

6. When I came, my sister _____

- (A) had dinner. (B) has had dinner. (C) was having dinner. (D) is having dinner.
7. Tom said that he _____
- (A) had never been to Disneyland. (C) has never been to Disneyland.
(B) was never in Disneyland. (D) was never been to Disneyland.
8. He said that he _____ in a week.
- (A) will start shooting his new film (C) starts shooting his new film
(B) would start shooting his new film (D) had started shooting his new film
9. Who _____ to play the main role in this film?
- (A) does want; (B) do want; (C) want; (D) wants
10. The policeman asked me if I _____ the car accident.
- (A) have seen; (B) saw; (C) had seen; (D) had been seen
11. I _____ two tickets to the "Marriage of Figaro".
- (A) just bought; (B) bought just; (C) just buy; (D) have just bought
12. Mary has been shopping since early morning, but she hasn't bought _____.
- (A) any; (B) something; (C) anything; (D) nothing
13. Parents want their children _____.
- (A) to be happy; (B) be happy; (C) happy; (D) being happy
14. New York is _____ city of the USA.
- (A) the largest; (B) the lager; (C) largest; (D) most largest
15. I enjoyed _____ very much at the film festival.
- (A) oneself; (B) self; (C) myself; (D) me
16. There aren't _____ easy ways of learning a foreign language.
- (A) some; (B) no; (C) any; (D) the
17. It was a very difficult text. I _____ look up a lot of words in the dictionary.
- (A) must; (B) have to; (C) had to; (D) must to
18. Many of Agatha Christie's novels _____.
- (A) made into films; (B) have made into films; (C) have been made into films;
(D) into films were made.

19. _____ television when I phoned you?
(A) Did you watch; (B) You were watching; (C) Did you watching;
(D) Were you watching
20. When my mother was young she _____ an actress.
(A) wanted to become; (B) had wanted to become; (C) wanted become;
(D) wanted becoming
21. I am fond _____ screenplays.
(A) to read; (B) reading; (C) of reading; (D) about reading
22. I think that he speaks English _____ than me.
(A) bad; (B) worst; (C) badly; (D) worse
23. Hamlet _____, "To be or not to be, that is the question".
(A) told; (B) talked; (C) said; (D) spoke.
24. My friend gave up _____ three weeks ago.
(A) to smoke; (B) smoke; (C) smoking; (D) smokes
25. If you _____ to Paris you'll see the Eiffel Tower.
(A) go; (B) will go; (C) went; (D) would go.

Задание 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. She is from Greece. (Where?)
2. He prefers horror films. (What kind of?)
3. This star played in the comedy last year. (Who?)
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?)
5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?)
6. She doesn't like animation. (What?)
7. There are many talented actors in our institute. (Where?)
8. He is at home now because he is ill. (Why?)
9. I saw the film "Dracula" yesterday. (When?)
10. The weather was nasty yesterday. (What?)

Задание 4. Переведите на русский язык названия 16 кинопрофессий.

novelist, actor, doctor, pianist, painter, professor, cameraman, poet, propertyman, policeman, cutter, scientist, teacher, make-up man, philosopher, distributor, sportsman, set-designer, singer, sound engineer, musician, screen-writer, film-

director, typist, cook, production manager, conductor, driver, architect, clapper-boy, film editor, art director, film critic, soloist, director of photography, violinist.

Задание 5. Найдите синонимы (слова, схожие по значению) и выпишите их попарно:

film, spectator, film-making, to edit, part, camerawork, to show, to screen, film production, performer, unit, screenplay, to star, to shoot, photography, movie, actor, role, to cut, to film, crew, film-goer, script, to play.

Ключи к тесту:

Задание 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.

A SAD STORY

Three men (come) came to New York. They (arrive) arrived at a very large hotel and (take) took a room there. Their room (be) was on the forty-fifth floor.

In the evening the three men (go) went to the theatre and (come) came back to the hotel very late.

“I (be) am very sorry,” (say) said the clerk of the hotel, “but our lifts (work, not) aren’t working (don’t work) tonight. If you (want, not) don’t want to walk upstairs to your room we (make) can (will) make beds for you in the hall.”

“No, no,” (say) said one of the three men. “No, thank you. We (want, not) don’t want to sleep in the hall. We (walk) ‘ll walk up to our room.”

Then he (tell) told his two friends, “It (be, not) isn’t (won’t be) easy to walk up to the forty-fifth floor, but I (think) think I (know) know how to make it easier. On our way to the room I (tell) will tell you some jokes. Andy (sing) will sing us some songs. Then Peter (tell) will tell us some interesting stories.”

So they (begin) began to walk upstairs to their room. Tom (tell) told them many jokes, Andy (sing) sang some songs. At last they (come) came to the thirty-fourth floor. They (be) were tired and (decide) decided to have a rest.

“Well,” (say) said Tom, “now it (be) is your turn, Peter.” “I (tell) will tell you a sad story,” (say) said Peter. “We (leave) have left the key to our room in the hall.”

Задание 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно правильный.

1. Mount Everest is D mountain in the world.

(B) high; (B) highest; (C) the higher; (D) the highest

2. She wants to be an actress B

- (B) when she will leave school; (B) when she leaves school; (C) when she is leaving school; (D) when she left school.
3. I know this film-director. I A his last film 2 weeks ago.
(B) saw; (B) have seen; (C) had seen; (D) was seen.
4. You have never been to Spain, D?
(B) isn't it; (B) is it; (C) haven't you; (D) have you
5. His best film D in 1992.
(B) shoots; (B) shot; (C) was shooting; (D) was shot
6. When I came, my sister C
(B) had dinner; (B) has had dinner; (C) was having dinner; (D) is having dinner.
7. Tom said that he A
(C) had never been to Disneyland; (C) has never been to Disneyland; (B) was never in Disneyland; (D) was never been to Disneyland.
8. He said that he (C) in a week.
(C) will start shooting his new film; (B) starts shooting his new film; (C) would start shooting his new film; (D) had started shooting his new film
9. Who D to play the main role in this film?
(B) does want; (B) do want; (C) want; (D) wants
10. The policeman asked me if I C the car accident.
(B) have seen; (B) saw; (C) had seen; (D) had been seen
11. I D two tickets to the "Marriage of Figaro".
(B) just bought; (B) bought just; (C) just buy; (D) have just bought
12. Mary has been shopping since early morning, but she hasn't bought C.
(B) any; (B) something; (C) anything; (D) nothing
13. Parents want their children A.
(B) to be happy; (B) be happy; (C) happy; (D) being happy
14. New York is A city of the USA.
(B) the largest; (B) the lager; (C) largest; (D) most largest
15. I enjoyed C very much at the film festival.
(B) oneself; (B) self; (C) myself; (D) me
16. There aren't C easy ways of learning a foreign language.
(B) some; (B) no; (C) any; (D) the

17. It was a very difficult text. I C look up a lot of words in the dictionary.
(B) must; (B) have to; (C) had to; (D) must to
18. Many of Agatha Christie's novels C.
(B) made into films; (B) have made into films; (C) have been made into films; (D) into films were made.
19. D television when I phoned you?
(B) Did you watch; (B) You were watching; (C) Did you watching; (D) Were you watching
20. When my mother was young she A an actress.
(B) wanted to become; (B) had wanted to become; (C) wanted become; (D) wanted becoming
21. I am fond C screenplays.
(B) to read; (B) reading; (C) of reading; (D) about reading
22. I think that he speaks English D than me.
(B) bad; (B) worst; (C) badly; (D) worse
23. Hamlet C "To be or not to be, that is the question".
(B) told; (B) talked; (C) said; (D) spoke.
24. My friend gave up C three weeks ago.
(B) to smoke; (B) smoke; (C) smoking; (D) smokes
25. If you A to Paris you'll see the Eiffel Tower.
(B) go; (B) will go; (C) went; (D) would go.

Задание 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. She is from Greece. (Where?) ***Where is she from?***
2. He prefers horror films. (What kind of?) ***What kind of films does he prefer?***
3. This star played in the comedy last year. (Who?) ***Who played in the comedy last year?***
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?) ***How many tickets for "Hamlet" will he buy?***
5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?) ***Where had he lived before he moved to Rome?***
6. She doesn't like animation. (What?) ***What doesn't she like?***
7. There are many talented actors in our film school. (Where?) ***Where are there many talented actors?***
8. He is at home now because he is ill. (Why?) ***Why is he at home?***

9. I saw the film “Dracula” yesterday. (When?) ***When did you see the film “Dracula”?***

10. The weather was nasty yesterday. (What?) ***What was the weather like yesterday?***

Задание 4. Переведите на русский язык названия 16 кинопрофессий.

novelist, **actor**, doctor, pianist, painter, professor, **cameraman**, poet, **propertyman**, policeman, **cutter**, scientist, teacher, **make-up man**, philosopher, **distributor**, sportsman, **set-designer**, singer, **sound engineer**, musician, **screen-writer**, **film-director**, typist, cook, **production manager**, conductor, driver, architect, **clapper-boy**, **film editor**, **art director**, **film critic**, soloist, **director of photography**, violinist.

Задание 5. Найдите синонимы (слова, схожие по значению) и выпишите их попарно:

film, spectator, filmmaking, to edit, part, camerawork, to show, to screen, film production, performer, unit, screenplay, to star, to shoot, photography, movie, actor, role, to cut, to film, crew, filmgoer, script, to play.

film – movie

spectator – filmgoer

filmmaking – film production

to edit – to cut

part – role

camerawork – photography

to show – to screen

performer – actor

unit – crew

screenplay – script

to star – to play

to shoot – to film

б). Тест на проверку навыков аудирования (2 семестр).

Вы услышите рассказ девушки об ее увлечении фильмами ужасов. Выполните задание, обведя цифру 1 или 2, соответствующую номеру выбранного Вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.

1. The speaker has liked horror films since she was a child. 1) *True* 2) *False*

2. She finds all horror films amusing rather than frightening. 1) *True* 2) *False*

3. One zombie film she mentions does not end well. 1) *True* 2) *False*

4. Not all zombie films are supposed to be taken seriously. 1) *True* 2) *False*

5. 'The Mist' was based on a real incident in a small town in the UK.

1) *True* 2) *False*

6. The writer wasn't convinced by the monsters in 'The Mist'. 1) *True* 2) *False*

I wanna talk about horror films

I want to talk about horror films and why I like them and what my favourite types are.

When I was young, I watched the classic horror films like 'Nightmare On Elm Street' and 'Friday The 13th'. My mum told me that when I was about six, she came downstairs in the middle of the night because there was a noise, and it was me watching 'The Omen' on TV in the dark on my own. So I guess I've always liked horror films.

I really like what I called 'slasher films' - the really gory, bloody, violent films like 'Final Destination' and 'The Hills Have Eyes'. I just find them quite funny and I like the special effects. I don't really find them scary at all. I think the scariest sort of films are the ones that are very tense, like Hitchcock films.

I think the scariest one for me is 'The Birds' because it's just very sinister the way that the birds come and sit and look at the people. And you know that it's going to be really bad very soon.

But I think my favourite ... favourite sort of horror films are zombie movies. I've watched loads of zombie movies and I really like them. Again I don't really think they are very scary. 'Dawn Of The Dead' is my absolute favourite horror film I think. It's a film where people just wake up one morning and there are zombies everywhere. If a zombie bites you, you turn into a zombie. And the survivors end

up in a shopping mall in a shopping centre and they are surrounded by zombies. And it does not have a happy ending.

There is a British comedy horror film called 'Shaun Of The Dead' which is a bit of a joke on the idea of the 'Dawn Of The Dead' which is also really great. The most recent one I watched was a New Zealand film called 'Black Sheep' which is about zombie sheep. That was pretty funny as well.

The most recent horror film I watched was on a plane last time I went back to the UK. It was a Stephen King film based on a Stephen King book - I think a short story. And it was called 'The Mist'. It was about people who lived in a small town in America and there was a hurricane, or typhoon as we call them here. And after the typhoon, they wanted to go into town to get some supplies to fix up the house. And it started to get misty or foggy. It was quite a strange mist - it didn't look normal. And these people ended up in a hardware store in the town all trapped together because there were sort of monsters in the mist - these unrealistic giant creatures that were in the mist that were killing people. There was quite a lot of blood and guts and people died in horrible ways which is what I like about horror films. I would recommend it if you like horror films as much as I do.

Ключи:

1. The writer has liked horror films since she was a child. *True*
2. She finds all horror films amusing rather than frightening. *False*
3. One zombie film she mentions does not end well. *True*
4. Not all zombie films are supposed to be taken seriously. *True*
5. 'The Mist' was based on a real incident in a small town in the UK. *False*
6. The writer wasn't convinced by the monsters in 'The Mist'. *True*

в). Комплексный тест на проверку умений и навыков различных видов чтения (2 семестр), навыков устной и письменной речи.

1. Read the article and formulate several basic issues a director should keep in mind creating an animation character.

Four Questions for Character Creation in Animation

When you are creating a character for animation, you need to give it life. The character needs to be able to act and it is in your hands how and when it will act. This involves some great thought, especially when you are thinking up a major character for your cartoon. But, it really doesn't have to be too complicated. You are basically taking the role as a director when you create characters and therefore you need to think of these drawn figures like they are characters. Here are a few questions you have to ask yourself about the characters that you animate.

- Does the character look the part? If you have created a character that plays the role of the antagonist, it has to look the part. As an antagonist, the character has to look evil. This is even truer if you have drawn up the nemesis of the main character of your story. The same is true when you draw the protagonist. The hero needs to look like a hero, needs to show confidence and charm. This is a simple rule in animation and you can often put twists in the character appearance so that it is not too obvious whether it's good or bad. This all depends on how your story progresses.
- Does your character do what you want? Only you know how the story progresses in your cartoon. It is therefore important that your character is doing everything that you want it to do. This question is important because you have to draw the character the way it's supposed to be drawn in each sequence or scene.
- Does the character look like it has "meat"? This basically means that your character needs to look alive. The characters you draw need to convey a kind of personality so it is up to you to be able to express different attitudes through the animations. For example, if your character is angry, it has to be drawn like it is angry. The more realistic your character is drawn, the more effective it will be when audiences watch your cartoon. This is very important so you have to study people's faces with different expressions so that you can model your characters after those people. This is the reason why some animators will actually hire some actors and have them act out different emotions and sequences. They then base their animations on what they learn from those actors or actresses.
- Is your character simple to draw? More than anything else, you should have control over the way a character is drawn. If you add too many elements to the character, you might have a difficult time drawing it in different ways. This does not mean that it should look like a simple character to draw. It simply means that the character you create should be easy in the sense that there will be consistency in the drawings and it will not be difficult for you or your artists to recreate the character with different faces.

2. Find the topic sentence of each paragraph and combining them together to create a “map” of the article. The term “topic sentence” means the sentence giving the key idea of the paragraph. Usually it is found at the beginning of the paragraph but sometimes the structure may be different.

3. Which of the following best describes the author’s conception?

1. Animation character-creating process is a success when
 - A) a director takes into consideration a lot of creative and production factors
 - B) a director is provided with a sufficient budget to realize all his/her suggestions
 - C) a director has an extraordinary drawing skills
 - D) a director hires a highly experienced team of artists.

2. What primarily defines the way of character-creating process in animation?
 - A) an accordance of a character's appearance with his/her personality and role in the story
 - B) a director's artistic taste and his/her personal vision of the story
 - C) a type of the original material
 - D) a studio executives' position

3. The director should approach a character creation process
 - A) with the vague idea of it.
 - B) with more or less a well-defined sense of its meaning.
 - C) with all the necessary contributing elements in mind.
 - D) with his/her own intuition solely.

4. a) Find the following words and word combinations in the article and give their definition in English. Use the dictionary if necessary:

to give it life; to think up; complicated; to take the role as; to look the part; nemesis; confidence; twists in the character appearance; to be up to you; to express attitudes through; to depend on; to be supposed to; sequence; “meat”; to look alive; to convey a personality; this is the reason why; to control over; have a difficult time; consistency; to recreate the character.

b) Think of your own examples illustrating the meaning of the expressions above.

5. Write a summary of the article using your own language patterns.

6. Give your personal opinion on the professional tips and tricks for an animation director mentioned in the afore-cited article. Do you agree with them? Why?/ Why not?

Ключи:

2. Find the topic sentence of each paragraph and combining them together to create a “map” of the article. The term “topic sentence” means the sentence giving the key idea of the paragraph. Usually it is found at the beginning of the paragraph but sometimes the structure may be different.

When you are creating a character for animation, you need to give it life. That’s why you have to ask yourself a few questions about the characters that you animate. The characters need to look the part. They need to convey a kind of personality and have “meat”. This basically means that they need to look alive. More than anything else, you should have control over the way a character is drawn. It means that the character you create should be easy in the sense that there will be consistency in the drawings and it will not be difficult for you to recreate the character with different faces.

3. Which of the following best describes the author’s conception?

1. Animation character-creating process is a success when

A) a director takes into consideration a lot of creative and production factors

B) a director is provided with a sufficient budget to realize all his/her suggestions

C) a director has an extraordinary drawing skills

D) a director hires a highly experienced team of artists.

2. What primarily defines the way of character-creating process in animation?

A) an accordance of a character's appearance with his/her personality and role in the story

B) a director's artistic taste and his/her personal vision of the story

- C) a type of the original material
- D) a studio executives' position

3. The director should approach a character creation process

- A) with the vague idea of it.
- B) with more or less a well-defined sense of its meaning.
- C) with all the necessary contributing elements in mind.**
- D) with his/her own intuition solely.

4. a) Find the following words and word combinations in the article and give their definition in English. Use the dictionary if necessary:

to give it life; to think up - **to use one's mind to form or invent (something)**; complicated - **difficult to analyze, understand, or explain**; to take the role as; to look the part - **to have an appearance that is suitable for or expected of something**; nemesis - **a long-standing rival; an arch-enemy**; confidence - **the quality of being certain of your abilities or of having trust in people, plans, or the future**; twists in the character appearance - **a change in the way how a character looks like**; to be up to you - **to be the responsibility of you**; to express attitudes through - **to communicate a feeling or opinion using smth**; to depend on - **to be determined or decided by (something)**; to be supposed to - **to have to**; to have a **duty or a responsibility to**; sequence - **a part of a film that shows a particular event or a related series of events**; “meat” - **the core of something**; to look alive – **to look having life : not dead or inanimate**; to convey a personality - **make a personality known or understandable**; this is the reason why; to control over – **to determine the behaviour or supervise the running of**; to have a difficult time - **to have problems or be in a difficult situation**; consistency - **the quality of always behaving or performing in a similar way, or of always happening in a similar way**; to recreate the character - **to give new life or freshness to a character.**

г). Тест на проверку лингвострановедческих знаний (3 семестр)

Прочитайте текст и будьте готовы ответить на вопросы.

INTRODUCING LONDON AND GREENWICH

London is situated about 40 miles from the mouth of the River Thames. It covers 625 sq miles.

The capital was founded by the Romans in the first century AD as a convenient administrative and communications centre and a port for trade with Continental Europe.

The River Thames was the artery for much of the country's commerce from Roman times until the 1950s. Today the river is one of London's foremost leisure amenities, with wharves and warehouses converted into riverside marinas, bars and restaurants. One of the most enjoyable ways to see the capital is by boat, and the most popular river trips travel downstream from the Houses of Parliament to Tower Bridge. This 30-minute cruise gives a different perspective on some of London's historic buildings and sights. In the summer months there are trips upriver to Hampton Court and downriver to Greenwich. Greenwich is borough of London, well known all over the world. Greenwich Mean Time (GMT) takes its name from the old Greenwich Observatory, which is now part of the National Maritime Museum. Longitude is calculated from the Greenwich meridian (0° longitude) – the Prime Meridian.

Greenwich owes its prominence to its position as the capital port of a once-great seafaring nation; the first sight which greets those arriving at its docks is that of the tall masts of a British ship, the Cutty Sark, built in 1869. This graceful clipper was the fastest ship in the world when she carried tea from the Orient to England.

No visit to Greenwich should omit the Painted Hall and Chapel of the old Greenwich Hospital (now the Royal Naval College, designed by Christopher Wren, on the site of a former royal palace). Here Henry VIII was born, married Catherine Aragon and Anne of Cleves, and signed the death warrant of Anne Boleyn.

London has one of the world's greenest city centres. There are, for example, ten Royal Parks: St.James's Park, Green Park, Hyde Park, Kensington Gardens, Regent's Park, Greenwich Park, Richmond Park, Hampton Court Home Park, Primrose Hill, Bushey Park. There are also other parks controlled by different government bodies, among which are Kew Gardens, Hampstead Heath, Battersea Park, Epping Forest, Burgess Park (London's first ecological park, created out of an inner city wasteland), etc. Every London park and garden has its own charm and character. Londoners and visitors to London make the most of these open spaces: for exercise, boating on lakes, horseback riding, kite flying, cycling, jogging, listening to music, enjoying brass band concerts, puppet shows, zoos, museums, not to mention a vast number of trees, flowers, shrubs and urban animals and birds.

In the late 1830s, a ring of private cemeteries was established around London to ease the pressure on the monstrously overcrowded and unhealthy burial grounds of the inner city. Today the cemeteries, notably Highgate and Kensal Green, are well worth visiting for their flamboyant Victorian monuments.

London is a royal city. For a visitor, the rituals, pageantry and palaces of royal London are evidence of both a great heritage and a unique record of social stability. For a thousand years it has been the principal residence of British Monarchs as well as the centre of business and government, and it is rich in historic buildings and treasures from all periods. In addition to its diverse range of museums, galleries and churches, London is an exciting contemporary city, packed with a vast array of entertainments and shops. The architecture of London streets now is a mixture of new and old. Even London weather has somewhat changed: the result of the enforcement of smokeless zones across the central part of London as part of environment protection policies has been the virtual disappearance of those pea-soup (thick yellow) fogs, or smogs (mixture of smoke and fog), that regularly blanketed the city in Sherlock Holmes's days.

London is traditionally divided into the West End and the East End. The West End is famous for its royal, cultural and architectural landmarks, for entertainment and shopping opportunities. The East End includes all the main dock areas and is heavily industrialized.

1. How was London started?
2. What role did the river play in the past history and is it playing in the present life of the city?
3. What is the most popular way to show visitors to London around the city?
4. What sights is Greenwich so famous for? What is the dividing line between the eastern and western halves of our earth?
5. What three historic events occurred at the Painted Hall and Chapel of the old Greenwich Hospital? What is this place now called?
6. What ship permanently docked in Greenwich typifies the English fleet? What was its principal cargo and where was the cargo taken on board?
7. London boasts of its numerous parks, doesn't it? Will you name some of them?
8. According to the reading passage, for what purpose do some people visit old London cemeteries?
9. What testifies to London being a royal city?
10. What is the traditional division of London into two major parts?

Ключи:

1. How was London started? **The capital was founded by the Romans in the first century AD as a convenient administrative and communications centre and a port for trade with Continental Europe.**
2. What role did the river play in the past history and is it playing in the present life of the city? **The River Thames was the artery for much of the country's**

commerce from Roman times until the 1950s. Today the river is one of London's foremost leisure amenities, with wharves and warehouses converted into riverside marinas, bars and restaurants.

3. What is the most popular way to show visitors to London around the city? **One of the most enjoyable ways to see the capital is by boat, and the most popular river trips travel downstream from the Houses of Parliament to Tower Bridge.**

4. What sights is Greenwich so famous for? What is the dividing line between the eastern and western halves of our earth? **Greenwich is borough of London, well known all over the world. Greenwich Mean Time (GMT) takes its name from the old Greenwich Observatory, which is now part of the National Maritime Museum. Longitude is calculated from the Greenwich meridian (0° longitude) – the Prime Meridian.**

5. What three historic events occurred at the Painted Hall and Chapel of the old Greenwich Hospital? What is this place now called? **Here Henry VIII was born, married Catherine Aragon and Anne of Cleves, and signed the death warrant of Anne Boleyn. This place is now called the Royal Naval College.**

6. What ship permanently docked in Greenwich typifies the English fleet? What was its principal cargo and where was the cargo taken on board? **The Cutty Sark, built in 1869. This graceful clipper was the fastest ship in the world when she carried tea from the Orient to England.**

7. London boasts of its numerous parks, doesn't it? Will you name some of them? **There are, for example, ten Royal Parks: St. James's Park, Green Park, Hyde Park, Kensington Gardens, Regent's Park, Greenwich Park, Richmond Park, Hampton Court Home Park, Primrose Hill, Bushey Park. There are also other parks controlled by different government bodies, among which are Kew Gardens, Hampstead Heath, Battersea Park, Epping Forest, Burgess Park.**

8. According to the reading passage, for what purpose do some people visit old London cemeteries? **Today the cemeteries, notably Highgate and Kensal Green, are well worth visiting for their flamboyant Victorian monuments.**

9. What testifies to London being a royal city? **London is a royal city. For a visitor, the rituals, pageantry and palaces of royal London are evidence of both a great heritage and a unique record of social stability. For a thousand years it has been the principal residence of British Monarchs as well as the centre of business and government, and it is rich in historic buildings and treasures from all periods.**

10. What is the traditional division of London into two major parts? **London is traditionally divided into the West End and the East End.**

Шкала оценки:

Все тесты оцениваются по 100 балльной шкале в процентах, а затем переводятся в 5-балльную оценочную систему:

5 «отлично» - 90-100%

4 «хорошо» - 80-89%

3 «удовлетворительно» – 70-80%

2 «неудовлетворительно» – менее 70%

После каждого раздела Unit-а учебника «English for Film, TV and Digital Media students» проводится периодический контроль в форме перевода с русского языка на иностранный 20-25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение модуля.

Образец лексико-грамматической работы Unit 1

1. Ему нравятся любительские постановки, не так ли?
2. Финальная сцена этого фильма показывает нам, что актерская игра очень хорошая.
3. Я уверен, что моя карьера зависит не только от таланта и удачи. Мне также необходимы хорошее образование и практические навыки.
4. Почему она гордится своей дочерью? – Я думаю потому, что ее дочь – перспективная молодая актриса.
5. Он американский режиссер? Какие фильмы он обычно снимает?
6. Этот оператор предпочитает снимать массовые сцены и совсем не использует крупные планы.
7. Продюсер – это член съемочной группы, который формирует и контролирует бюджет.
8. Ты любишь снимать на натуре? – Нет, я предпочитаю снимать на съемочной площадке.
9. Он говорит по-немецки? – Нет. Его мать – француженка, а отец – англичанин.
10. Дважды в год все студенты нашего университета сдают экзамены.
11. Этот фильм – кассовый хит осени. Я настоятельно рекомендую тебе посмотреть его.
12. Почему она всегда опаздывает на съемку? – Мне кажется, потому что она старается выглядеть как звезда.
13. Они очень увлечены компьютерной графикой, не правда ли?
14. Дважды в неделю у нас просмотры и обсуждения последних достижений современного мирового кинематографа.

15. Вы студент-первокурсник? – Да.
16. Ваш мастер доволен вашей работой? – Надеюсь, что это так.
17. Современные американские боевики пользуются успехом у российских зрителей?
18. Она заслуживает номинации на «Оскар» за роль второго плана в этом историческом фильме.
19. Что касается сметы, то она еще не готова.
20. Осветители, рабочие-постановщики и реквизиторы выполняют важную работу на съемочной площадке.

Ключи:

1. **He likes amateur performances, doesn't he?**
2. **The final scene of this film shows us that the acting is really great.**
3. **I am sure that my career doesn't only depend on my talent and good luck. I also need good education and practical skills.**
4. **Why is she proud of her daughter? I think because her daughter is a young promising actress.**
5. **Is he American film director? What kind of films does he usually shoot?**
6. **This cameraman prefers to shoot crowd scenes and doesn't use close-ups at all.**
7. **A producer is a member of the crew, who forms and controls the budget.**
8. **Do you like to shoot on location? – No, I don't. I prefer to shoot on the set.**
9. **Does he speak German? – No, he doesn't. His mother is Frenchwoman, but his father is Englishman.**
10. **Twice a year all students of our institute take exams.**
11. **This film is a box-office hit of this autumn. I strongly recommend you to watch it.**
12. **Why is she always late for the shooting? – I suppose because she tries to look like a star.**
13. **They are really keen on computer graphics, aren't they?**
14. **Twice a week we have screenings and discussions of the latest achievements of the world's modern cinema.**
15. **Are you a first-year student? – Yes, I am.**
16. **Is your master pleased with your work? – I hope so.**
17. **Are modern American action films successful with Russian film-goers?**
18. **She deserves a nomination for the Academy Award for the supporting role in this period film.**

19. **As for a budget, it isn't ready yet.**

20. **Electricians, grips and property masters do important work on the set.**

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III, IV (форма промежуточной аттестации Зо (4)) является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за V семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;
3. реферат оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.

1.5.1 Образец теста для промежуточного контроля в форме семестровой контрольной работы 2 семестр факультет анимации и мультимедиа

1. Фильм был снят по одноименному роману Джейн Остин.
2. Давай поснимаем в павильоне в субботу. – Извини, я не могу. Я собираюсь уехать на выходные.
3. Когда нам следует приступить к дублированию?
4. Кто собирается принимать участие в фестивале?
5. Если она поговорит с режиссером, она будет знать, как исполнять эту роль.
6. Почему бы нам не пойти завтра на выставку? – Я бы с удовольствием. Но у меня завтра репетиция.
7. Во сколько начнется спектакль? – Он начнется в семь вечера.
8. Я думаю, что он не сдаст экзамен. Он пропустил много занятий и не выполнил большую часть домашних заданий.
9. Я надеюсь снять сцену на натуре завтра, если не пойдет дождь.
10. Я не хочу идти на студию без тебя. Я подожду до тех пор, пока ты не будешь готова.

11. Мы не знаем, как пользоваться этой камерой. – Это очень легко. Я покажу вам.
12. Я послезавтра провожу пробы актеров на роли второго плана. Надеюсь, вы придете.
13. Во сколько отправляется твой поезд? – Он отправится через 10 минут.
14. Эта статья была написана известным кинокритиком. Она называется «Краткая история немого кино». Ее собираются опубликовать в престижном научном журнале.
15. Фильм был снят три года назад, а выйдет на экран только в следующем году.
16. Оригинальная музыка к фильму была написана двумя композиторами Эдуардом Артемьевым и Эннио Морриконе.
17. Из чего сделана эта скульптура?
18. Лично мне совершенно не нравится, как показывают подростков в современном кино.
19. К сожалению, в прошлом году их фильм не был номинирован ни на одну награду.
20. Детям до 16 лет запрещено смотреть данный фильм.
21. Сегодня вечером по телевидению покажут классный приключенческий фильм. Ты собираешься его посмотреть? - Нет, я очень устал. Я собираюсь пораньше лечь спать.
22. Я тебе позвоню. Обещаю.
23. Я пока не уверен, но, возможно, я буду работать со Спилбергом.
24. Я уверена, твоя сценарная заявка будет одобрена.
25. Вот-вот пойдет снег.

Ключи:

1. The film was based on Jane Austen's novel of the same name.
2. Let's shoot on the set on Saturday. Sorry, I can't. I am going away for the weekend.
3. When shall we start dubbing?
4. Who is going to take part in the festival?
5. If she talks to the director she will know how to play this role.
6. Why don't we go to the exhibition tomorrow? - I'd love to. But I am having a rehearsal tomorrow.
7. What time does the stage production start? – It starts at 7 p.m.

8. **I think he won't pass the exam. He missed many classes and didn't do a lot of homework.**
9. **I hope to shoot the scene on location tomorrow if it doesn't rain.**
10. **I don't want to go to the studio without you. I will wait until you are ready.**
11. **We don't know how to use this camera. It is very easy. I will show you.**
12. **I am holding actors' screen tests for the supporting roles the day after tomorrow. I hope you come.**
13. **What time does your train leave? – It leaves in 10 minutes.**
14. **The article was written by well-known film critic. It is called "Brief History of Silent Cinema". It is going to be published in a prestigious scientific journal.**
15. **The film was shot three years ago, but it will be released only next year.**
16. **The score was composed by two composers Eduard Artemyev and Ennio Morricone.**
17. **What is this sculpture made of?**
18. **Personally I don't like the way teenagers are depicted in the modern cinema at all.**
19. **Unfortunately last year their film wasn't nominated for any awards.**
20. **Children under 16 are not allowed to see this film.**
21. **There is a cool adventure film on television tonight. Are you going to watch it?**
- **No, I am tired. I am going to have an early night.**
22. **I will call you. I promise.**
23. **I am not sure yet, but I might work with Spielberg.**
24. **I am sure your treatment will be approved.**
25. **It is going to snow.**

Промежуточный контроль в форме экзамена по завершении V семестра включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения профессионального текста объёмом 2500 печатных знаков, понимание которого проверяется в форме письменного перевода на русский язык;

б) просмотрового чтения оригинальной статьи по специальности и навыков устной монологической речи (передача содержания статьи на английском языке) и диалогической речи и аудирования в ходе беседы с преподавателем по её проблематике.

в) диалогического общения с экзаменатором на одну из профессиональных тем.

1.5.2 Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** специализация **«Режиссер анимации и компьютерной графики».**

1. Production unit: team members' responsibilities
2. The Film Director — A Job Description
3. Writing a Screenplay
4. My favourite actor
5. My favourite film director
6. My favourite film
7. Film Festivals
8. VGIK international film festival
9. What Makes A Successful Movie?
10. Development and Pre-production
11. Production / Shooting Stage
12. Does The Guinness Book Know Everything?
13. The Director/Producer Relationship
14. How to Analyze a Movie
15. 10 Film-Making Mistakes I Regret
16. Movie Promotion on the Internet. Historical Approach
17. 10 Ways to Successfully Promote Your Short Film
18. Dogma 95

1.5.3 Образец билета к экзамену и приложение к нему (V семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)»		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ «__» _____ 202_г.	Факультет <u>анимации и мультимедиа</u> Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность	Экзамен по дисциплине <i>«Иностранный язык (английский)»</i>

	55.05.01 Режиссура кино и телевидения Форма обучения <u>очная</u>	
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 экзаменаторами по проблематике данной статьи. 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «What Makes A Successful Movie?».		

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов, обучающихся по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер анимации и компьютерной графики».

Задание 1. Переведите на русский язык письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков (время подготовки - 60 мин.).

Four Reasons to Love Mickey Mouse 2393 п.з.

If you have heard of Walt Disney, then it's really impossible that you have never heard of Mickey Mouse. The iconic cartoon character is basically the animated spokesperson of the now huge cartoon studio and there is always great reason why Mickey Mouse is so popular. Sure, you may have your now recent favorites in shows like the Simpsons or South Park. But there is something about the charm of Mickey Mouse that will always lead you back to him and the Mickey Mouse franchise as well. Here are a few reasons why people have come to know the character so well.

- He's International – Did you know that Mickey Mouse is probably the first animated cartoon character that came to be recognized worldwide in as early as the 1920s? It was in 1928 that the cartoon mouse hit the big screen and it was also Mickey Mouse who was one of the first to be ever viewed in sound because at that time, silent films were still pretty big in theaters. Upbeat and delightful, news

spread about this cartoon character all over the world and the first cartoon he was ever in was the famous Steamboat Willy.

- He's for all ages – At the time that Disney introduced Mickey Mouse to the world, many animators were bent on trying out other methods that were geared towards an adult-only generation. They were experimenting on adult-themed cartoons, which was pretty advanced for the time but the public was not ready for that kind of animation. So when Disney introduced Mickey Mouse, people soon realized that he could be enjoyed by people from all walks of life, of all ages and sizes. The mouse instantly became an original and very enjoyable part of American (and soon international) culture.
- He's everywhere – Because of the international attention that Mickey Mouse was getting, it wasn't very long that people started to take advantage of the character and Walt Disney brands. Soon, there were all sorts of things sold with the image of Mickey Mouse, from lunch boxes to watches and clothing. His character was unforgettable. The character was also very flexible as Walt Disney started to write Mickey into cartoons as all sorts of characters. It wasn't very long that people started to see that Mickey could be anything they wanted him to be and this made him even more lovable and popular.
- He's timeless – You will still see Mickey Mouse in all sorts of merchandise and it's almost a century since he came into animation existence. From Disney World to the Mickey Mouse club that you have come to know and love on television, Mickey is a character who is not about to fade away with time. In fact, his popularity is even stronger now more than ever before. He brought the world through difficult times like the great Depression, and even a world war. So it won't be a surprise to see Mickey Mouse still raging through the years with the millions of fans he rightly deserves.

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря (время подготовки 10 минут) и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи.

Cel Animation 1453 п.з.

When someone says the word "cartoon," what we see in our head is usually cel animation. Cartoons today rarely use the pure cel animation of the past, instead employing computers and digital technology to help streamline the process.

A cel is a sheet of transparent cellulose acetate used as a medium for painting animation frames. It is transparent so that it can be laid over other cels and/or a painted background, then photographed.

Cel animation is incredibly time consuming and requires incredible organization and attention to detail. It starts with creating a storyboard to visually communicate

the story to the production team. Then an animatic is created, to see how the film's timing works. Once the story and timing is approved, the artists go to work creating backgrounds and characters that fit "the look" they're going for. At this time, the actors record their lines and animators use the vocal track to synchronize lip movements of the characters. The director then uses the sound track and animatic to work out the timing of the movement, sounds and scenes. The director puts this information on a dope sheet.

Next, the art is passed from one artist to another, beginning with rough sketches of the characters in action, ending with that action transferred to cels that have been painted.

Finally, the camera person photographs the cels with their coordination background cels. Each frame is photographed according to the dope sheet that was created at the beginning of the animation process.

Then the film is sent to a lab to become a print or a video, depending on the medium that is required. However, if digital technology is employed, much of the cleaning up, painting and photographing of frames is done with computers.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «What Makes A Successful Movie?».

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний, умений и навыков определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение. Свободно владеют навыками перевода с иностранного языка на родной. Содержание текста на просмотровое чтение понято полностью, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляют грамматические ошибки и объясняют соответствующие грамматические явления. Правильно используют языковые нормы применительно к разным функциональным стилям.

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение, но возможны незначительные неточности и ошибки. Содержание текста на просмотровое чтение понято, студентами даны ответы на вопросы экзаменатора, но подчас они затрудняются адекватно высказать личное отношение к проблеме.

Достаточно грамотно выполнен перевод текста, но допущены неточности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Перевод выполнен, однако, содержит значительное количество ошибок. Устное высказывание строится нелогично и изобилует большим количеством фонетических и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“2” – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Содержание статьи на просмотровое чтение не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказывание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грамматических ошибок. Перевод не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок, полученных за итоговую лексико-грамматическую работу, реферат по специальности и каждую из трёх частей экзамена.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

а) Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,

б) Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

в) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

В рабочей программе (модуле) дисциплины ««ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссер анимации и компьютерной графики»
(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.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

История зарубежной литературы

Специальность/направление

55.05.01–Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Фонд оценочных средств по дисциплине «История зарубежной литературы»
одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История зарубежной литературы**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; 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-1; ОПК-3; 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-1; ОПК-3; ОПК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по культурологии - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведённое время, результат выше пороговых значений - зачёт, экзамен
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежной литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

ЭКЗАМЕН проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В 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 (зачёта, зачёта с оценкой)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает сформированные представления литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве

авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы.

Оценка **«хорошо»** — студент показывает в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы.

Оценка **«удовлетворительно»** — студент показывает фрагментарные знания о произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы, основных типах художественного сознания, направлениях и школах, основных терминах и понятиях (барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, постмодернизм и др.); фрагментарные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса.

Оценка **«неудовлетворительно»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

1.6.2 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 зачету по темам 1.1 – 1.5

1. Этапы развития греческой мифологии и их отражение в структуре мифа.
2. «Гнев Ахилла» и его роль в рассказе о Троянской войне («Илиада»).
3. Композиция «Одиссеи». Путь Одиссея и путь Телемаха.
4. Смысловая функция сцен подземного царства в «Одиссее».
5. Происхождение древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого театра. Структура трагедии.
6. Кровная месть и закон государства (материнское и отцовское право) в «Орестее» Эсхила.
7. Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»).
8. Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».
9. Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.
10. Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии Софокла «Антигона».
11. Эллинизм и варварство в трагедии Еврипида «Медее».
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 Гэтсби».
42. Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!».
43. Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»).
44. Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
45. Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». Авторский комментарий к роману.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ **2023 г.**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

Направление подготовки

52.05.01 - Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История русской литературы» одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История русской литературы»**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1; УК-5; ОПК-3	
у	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1; УК-5; ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-1; УК-5; ОПК-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 литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1; УК-5; ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов

		(конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт 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
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой, экзамен
	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой, экзамен
	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт 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 «История русской литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт с оценкой, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся,

который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт с оценкой проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта с оценкой, экзамена)

ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ

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.

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Работа по мистической литературе XIX века.

Тексты

- А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители», «Двойник, или мои вечера в Малороссии»
- В. Одоевский «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Косморама»
- В. Олин «Странный бал»
- М. Загоскин «Концерт бесов»
- Н. Полевой «Блаженство безумия»
- О. Сомов «Русалка», «Приказ с того света», «Оборотень»
- А. Пушкин «Пиковая дама», «Каменный гость», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Золотой петушок»
- Н. Гоголь «Вий», «Нос»
- И. Тургенев «Клара Милич», «Призраки», «Собака», «Рассказ отца Алексея»
- А. Толстой «Упырь», «Семья вурдалака»

Задание

Необходимо выбрать три текста разных авторов и ответить письменно на пять вопросов:

- 1) что изображено (какие темы, проблемы, идеи)?
- 2) как изображено (какие приёмы фантастического используются)?
- 3) за счёт чего создаётся мистическая атмосфера (портрет, интерьер, пейзаж, речь персонажей, цвет, свет, детали)?
- 4) зачем (что всё это символизирует)?
- 5) какие из этих произведений имеют кинематографический потенциал сегодня (аргументы)?

2. Работа по произведениям второй половины XIX – начала XX века.

Тексты и задания

В. Гаршин «Четыре дня»: как экранизировать такой текст?

Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»: синтезом каких жанров является повесть?

Л. Толстой «Отец Сергей»: определить кульминацию повести?

3. Работа по драматургии 1920-х– 1930-х гг.

Тексты

Н. Эрдман «Самоубийца»

Н. Погодин «Поэма о тополе»

В. Вишневский «Оптимистическая трагедия»

М. Булгаков «Батум»

А. Платонов «14 красных избушек»

А. Афиногенов «Ложь»

Задание

Необходимо выбрать 2 пьесы и дать характеристику по следующим критериям:

1. Тема (о чём).
2. Система образов (кто герои).
3. Система конфликтов (между чем противоречия).
4. Система событий (что происходит и в какой последовательности).
5. Диалоги/монологи (как строятся)
6. Ремарки, эпиграфы, представление персонажей. Роль автора.
7. Художественные детали/символика.
8. Сценичность/литературность.
9. Худ. достижения (в чём уникальность).
10. Идеология.

4. Работа по драматургии 1940-х– 1970-х гг.

Тексты

I. К. Симонов «Русские люди» (1942), Л. Леонов «Нашествие» (1942), А. Корнейчук «Фронт» (1942), В. Розов «Вечно живые» (1943).

II. А. Володин «Пять вечеров» (1959), А. Арбузов «Иркутская история» (1959), Л. Зорин «Варшавская мелодия» (1967).

III. А. Вампилов «Утиная охота» (1970), Э. Брагинский «Сослуживцы» (1971), Г. Горин «Самый правдивый» («Тот самый Мюнхгаузен») (1974, 1979), А. Володин «Горестная жизнь плута» («Осенний марафон») (1979), Э. Брагинский, Э. Рязанов «Гараж» (1980).

Задание

Из каждого блока необходимо выбрать по 1 пьесе и ответить на вопросы.

1. Русский/советский человек: черты. Сильные и слабые стороны.
2. Как строится сюжет? В каких обстоятельствах человек проявляет себя? Как соотносятся личное и общественное?
3. Какие ценности подразумеваются? Чем человек счастлив? Чего не хватает человеку советской эпохи?
4. Что в драматургическом построении пьес обращает на себя внимание? Что современно, что устарело?

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Русский «романтический» реализм.
2. Философско-религиозная проблематика русской литературы.
3. Типология отечественного романа XIX века.
4. Реалистическая и нереалистическая литература в России.
5. Малая проза в России XIX, XX, XXI веков.
6. Особенности развития российской драматургии.
7. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии, дискуссии, оценки.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Раздел 1

1. Русская романтическая литература: общая характеристика.
2. Байроническая традиция в русской романтической литературе: «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова).
3. Традиция готической прозы у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Пиковая дама», «Вадим» и «Штосс».
4. Гофмановская традиция в русской литературе: мистическая проза В. Одоевского, А. Погорельского, Н. Полевого, О. Сомова.
5. Поэтика украинского барокко в ранних произведениях Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» («цветной» период).
6. Приёмы абсурдизма и сюрреализма в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя («чёрно-белый» период).
7. Комедии А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя vs трагедии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в процессе становления российской драматургии первой половины XIX века.

Раздел 2

8. Принципы русской реалистической литературы и понятие «русский романтический реализм».
9. Художественная условность и жанровый полифонизм произведений Н.В. Гоголя («Мёртвые души») и М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
10. Дворянская усадьба в романистике 1860-1870-х годов («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Обломов», «Обрыв» И.А. Гончарова, «Господа Головлёвы» И.С. Салтыкова-Щедрина).

11. Мистическая проза в творчестве И.С. Тургенева («Собака», «Рассказ отца Алексея»).
12. «Женская перспектива» в драматургии А.Н. Островского («Гроза», «Бесприданница»).
13. Праведники в прозе Н.С. Лескова: «Очарованный странник», «Соборяне».
14. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»).
15. Нигилисты и революционеры в прозе второй половины XIX века: «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «На ножах», «Некуда» Н.С. Лескова, «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Обрыв» И.А. Гончарова.
16. Военная проза Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник»).
17. Семейный эпос в творчестве Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Крейцерова соната»).
18. Эстетика трагического в рассказах Вс. Гаршина («Четыре дня», «Трус», «Красный цветок»).
19. «Очерки бурсы» Н. Помяловского как «школьная» повесть XIX века: психологический, социальный, религиозный аспекты.
20. Русский христианский сентиментализм («Мальчик у Христа на ёлке», «Униженные и оскорблённые», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Слепой музыкант», «Дети подземелья» В.Г. Короленко).
21. Русская натуралистическая проза и беллетристика рубежа веков («Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова, «Санин» М. Арцыбашева, «Тёмные аллеи» И. Бунина, «Яма», «Наталья Давыдовна» А. Куприна, «Отравленная совесть» А. Амфитеатрова, «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Морфий» М. Булгакова).
22. Драматургия А.П. Чехова: принципы новой русской драмы («Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня»).

Раздел 3

23. Модернизм как новая стадия в развитии культуры.
24. Символизм в поэзии: философия и поэтика. «Старшие» и «младшие» символисты.
25. Символизм в русской прозе. Произведения Ф. Сологуба, Д. Мережковского, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого.
26. Акмеистическая теория и практика (Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий, А. Ахматова).
27. Футуризм как авангардное течение: его истоки, смысл, эстетика. Группы «Гилея», эгофутуристы, кубофутуристы.
28. Литературная ситуация 1920-х годов. Понятие литературной борьбы. Основные группы, течения, направления в постреволюционной России. Группа «Серапионовы братья».
29. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.

30. Орнаментальный стиль русской прозы 1920-х гг. (И. Бабель, Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Платонов и др.).
31. Антиутопия в русской литературе 1920-х гг. (Е. Замятин, А. Платонов, М. Булгаков)
32. Группа «ОЭРИУ» и творчество Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова.

Раздел 4

33. Соцреализм и литературная борьба 1930-х годов.
34. Драматургия 1920-1930-х годов: «новаторы» и «консерваторы» («Поэма о топоре» Н. Погодина, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Ложь» А. Афиногенова, «Егор Булычѳв и другие» М. Горького, Е. Шварца).
35. Историко-революционная проза 1920-1930-х годов: особенности конфликтов в произведениях М. Булгакова «Белая гвардия», А. Фадеева «Разгром», М. Шолохова «Тихий Дон», В. Зарубина «Щепка», А. Малышкина «Падение Даира», Б. Лавренева «41», Н. Островского «Как закалялась сталь», Д. Фурманова «Чапаев», А. Серафимовича «Железный поток» «Военная тайна» А. Гайдара.
36. Неоромантизм в произведениях А. Грина, Ю. Олеши, А. Гайдара, П. Бажова М. Пришвина, К. Паустовского в контексте 1920-1930-х годов: круг философских влияний, эстетика, поэтика.
37. Научно-фантастические произведения 1920-1930-х гг.: произведения А. Толстого, М. Булгакова, А. Беляева.
38. Поэтика магического реализма в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; философско-политический контекст; элитарное и массовое в структуре романа.
39. «Русское зарубежье» в литературе XX века. Творчество В. Набокова.
40. Историческая проза: «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака», «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.
41. Поэзия 1930-1940-х гг. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Светлова, Н. Тихонова, Н. Асеева, К. Симонова, М. Исаковского, Н. Заболоцкого).

Раздел 5

42. Военная проза: эпическая (К. Симонов, В. Гроссман), «лейтенантская» (К. Воробьѳв, Г. Бакланов, В. Панова, Ю. Бондарев), экзистенциальная (Э. Казакевич, В. Быков, И. Грекова).
43. Производственный и колхозный роман: «Цемент» Ф. Гладкова и «Кавалер Золотой звезды» С. Бабаевского. Мифопоэтика и структура волшебной сказки.
44. Лагерная проза («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова, лагерная тема в романе «Жизнь и судьба» В. Гроссмана). Современное звучание темы в романе З. Прилепина «Обитель» и «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной.

45. Деревенская проза 1950-1980-х годов XX века. Философская и социальная проблематика творчества В. Овечкина, Ф. Абрамова, В. Шукшина, А. Иванова, В. Астафьева, В. Распутина.
46. «Городская» проза Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Маканина.
47. Поэзия 1960-1980-х годов: поэты «оттепели» (Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина), бардовская поэзия (Ю. Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Никитин), неоакмеисты (А. Тарковский, Е. Рейн, Д. Самойлов, Б. Кенжеев), неофутуристы (Г. Сапгир, В. Соснора, Г. Айги), поэты «новой искренности» (Н. Рубцов).
48. Драматургия 1970-1980-х гг. Пьесы А. Арбузова, А. Володина, А. Вампилова, М. Шатрова, Г. Горина.
49. Диссидентская литература 1970-1980-х годов. Произведения Ю. Домбровского, Ю. Даниэля, А. Синявского. Феномен поэзии И. Бродского и прозы С. Довлатова.

Раздел 6

50. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
51. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
52. Поэтика постмодернистского романа (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.). Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).
53. Новейшие течения: неосентиментализм (Е. Гришковец), неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина).
54. Философско-религиозная проза к. XX–XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Лавр» Е. Водолазкина.
55. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.
56. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной.
57. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
58. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...», Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»).
59. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, А. Кивинов, Л. Юзефович, А. Маринина, Д. Донцова).

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»**

Направление подготовки
55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника
Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва
2022

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История религий» **одобрен** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ / Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История религий»**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

**1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине**

№ п.п.		
1.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
	УК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа); - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - выполнение заданий по самостоятельной работе; - разработка теоретической основы тематики.	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли религии в жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов, связанных с историей религий; - выполнение заданий по самостоятельной работе.	УК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	- посещение лекционных занятий; - ведение конспекта лекций участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - наличие выполненных самостоятельных заданий по

		теоретическим вопросам тем.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу; - способность аргументировать свою точку зрения; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины; - участие в дискуссии на предлагаемую тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии; - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций; - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия; - успешное выполнение заданий для самостоятельной работы.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме; - студент может обосновать применение тех или иных методов; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий; - способность самостоятельно анализировать религиозные идеи.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, умение выделять содержание религиозных идей и мотивов в художественной ткани анализируемого произведения искусства и правильно его интерпретировать; - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений; - ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История религий» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного преподавателем задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение социокультурных механизмов взаимодействия

религиозного сознания и творческой деятельности всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Зачет

Проходит в форме ответа на билет, сформированный путем случайной выборки вопросов из списка, одобренного на заседании кафедры.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.2. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачета)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* - студент показывает достаточные знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы.

Оценка *«не зачтено»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.

3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.
19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.

- 33.Иудаистский ритуал.
- 34.Структура Талмуда.
- 35.Разделение иудаизма и христианства.
- 36.Происхождение христианства.
- 37.Апостол Павел.
- 38.Начало христианской церкви.
- 39.Отношение православия и католицизма в истории.
- 40.Протестантизм и экономика.
- 41.Судьба: неизбежность или свобода. Свобода в воли в религиях мира.
- 42.Инквизиция в истории Западной церкви.
- 43.Героические образы Библии.
- 44.Русское сектантство.
- 45.Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
- 46.Мученики Русского православия.
- 47.Юродивые в православной традиции.
- 48.Ислам и политика.
- 49.Отношение ислама к религиям мира.
- 50.Исламский фундаментализм.
- 51.Социальные отношения в исламе.
- 52.Христианские праздники.
- 53.Мусульманские праздники.
- 54.Иудаистские праздники.
- 55.Буддийские праздники.
- 56.Религия и национальные самосознания.
- 57.Отношение к греху в религиях мира.
- 58.Религиозные сюжеты в кино.
- 59.Современные религиозные течения.
- 60.Тоталитарные секты.
- 61.Экуменизм.
- 62.Религия и война.

63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.

93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Религия и культурно-психологические проблемы человека.
2. Проблема понимания Западом Востока.
3. Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения.
4. Отношения между Богом и человеком.
5. Исторический фон возникновения христианства.
6. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным.
7. Особенности исламского вероучения.
8. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
9. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре.
10. Современные религиозные течения и секты.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов для зачета.

1. Первобытная религия, её особенности
 - а) анимизм
 - б) тотемизм
 - с) фетишизм
 - д) табуизм
 - е) религия и магия.
2. Религии Древнего Китая – их происхождения и специфика.
 - а) Конфуцианство.
 - б) Даосизм.

с) Буддизм.

д) Отношение этих систем между собой и мировыми религиями.

3. Индуизм. История и этапы становления.
4. Течения в индуизме.
5. Буддизм. История и цели буддизма. Философия и практика буддизма.
Течения в Буддизме. Буддизм на Западе.
6. Зороастризм. История и цели зороастризма, влияние зороастризма на другие религии.
7. Истоки авраамических религий, их цели, сходства и отличия. Связь с другими религиями Востока.
8. Иудаизм. История, особенности, литература. Философия и практика.
9. Библия. Её структура, этапы её становления, связь с историей.
10. Происхождение христианства, его отделение от иудаизма, отношение к государству и обществу.
11. Начало христианского богословия, становление символа веры.
12. Новый Завет. Его структура, мораль и главные идеи.
13. Католицизм. История, основные черты и структура.
14. Протестантизм. Происхождение течения и его особенности.
15. Православие – основа догматики и истории, отличия от католицизма и протестантизма.
16. Православие в России. История отношения с государством.
17. Первые русские святые. Течения в XIV-XV веках. Влияние на культуру.
18. Старообрядчество.
19. Секты в современной России.
20. Ислам: история, литература, течения.
21. Современные неорелигиозные течения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Культурология»**

**Специальность –
55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Квалификация выпускника
Режиссёр анимации и компьютерной графики

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Фонд оценочных средств по дисциплине **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

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-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; 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-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем культурологии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; 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 культурологические понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание

		теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по культурологии - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЁТ
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1.	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2.	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
3.	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
4.	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
5.	ОПК-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
6.	ОПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Культурология» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии драматурга (кинодраматурга).

Зачёт

Проходит в форме ответа по заранее подготовленному вопросу, согласованному с педагогом

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

Уровень знаний определяется оценками **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент достаточно активен в диспуте, показывает знания программного материала.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает достаточные знания программного материала, отвечает на уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

- От индустриальной к информационной культуре.
- Культура общества потребления
- Массовый человек как современный тип человека
- Мода как феномен современной культуры
- Универсальный образ жизни и культурный национализм
- Массовая культура: за и против. Элитарная культура.
- Модернизм и постмодернизм как состояния культуры
- Космизм как черта современной духовности
- Современные формы коммуникации и их влияние на человека
- Этика и эстетика в современной культуре: парадоксы взаимодействия
- Новые искусства как феномен культуры
- Уникальное и тиражированное
- Контркультура и субкультура. Современные молодежные моды

- Психоаналитическая концепция культуры: от Фрейда к Фромму
- Культура техногенного общества. Глобальные проблемы современности
- Новая этика
- Современная культура и традиционные ценности
- Игра как феномен культуры (Й.Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.Гессе)
- Мужское и женское: проблемы пола в современной культуре
- Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства.
- Знание и творчество в контексте современной культуры.
- Место и роль России в мировой культуре. Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Тело человека как объект культуры.
2. Культурогенез в период становления человеческого рода.
3. Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека.
4. Свобода и культура.
5. Происхождение термина культура
6. Неолитическая «Культурная революция».
7. Эволюция древней мифологии.
8. От мифа к логосу
9. Философия и риторика
10. Проблемы культуры в трактах Аристотеля.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачету

1. «Культура»: происхождение термина, многообразие определений, формирование понятия.
2. Предмет истории культуры. Историческая типология культуры.
3. Становление человеческого рода и культурогенез. Природа и культура.
4. Память и язык в системе культуры.
5. Роль мифа в формировании культурного сознания человека древнего мира. Эволюция древнего мифа, формирование культурной традиции.
6. Образы культуры в мифах и древнейших памятниках эпической литературы. Мифологические сюжеты и персонажи.
7. Культурное значение «космологической идеи». Древнейшие представления о «мировом порядке». Космос и микрокосмос.
8. Возникновение цивилизации. Общая характеристика раннеземледельческих цивилизаций.
9. Старый и новый древний мир. Формирование «классических форм культуры». Концепция «осевого времени» К. Ясперса.

10. Культура Древней Индии. Своеобразие ведической парадигмы культуры. Общая характеристика основных ведических текстов.
11. Культура Древнего Китая. Символика и ритуал как основные смыслообразующие элементы древнекитайской культуры.
12. Античность как тип культуры. Историческое значение античной «парадигмы» культуры.
13. Человек и культура в трактатах Платона и Аристотеля.
14. Своеобразие древнеримской культуры. «Культура HUMANITAS».
15. Европейская классическая культура: истоки, основные этапы развития. Процесс становления культурного самосознания индивида.
16. Культура европейского Средневековья. Создание религиозно-символической «картины мира». Основные институты культуры Средневековья.
17. Культура итальянского Возрождения. Роль «Академии» в развитии гуманистической культуры Возрождения. Новое представление о человеке как «божественном мастере».
18. Культура Нового времени. Формирование научной «картины мира».
19. XVIII век: культура и право. Просвещение как институт культуры.
20. Романтизм как переходная форма от классического (рефлексивно-традиционалистского) к современному состоянию культуры
21. Проблемы кризиса европейской культуры в произведениях Ф. Ницше. Культура и жизнь.
22. Проблемы современной культуры в русской философии конца XIX – первой половины XX веков Влияние технологий на развитие культуры и цивилизации. Техника как феномен культуры.
23. Феномен «массового сознания». «Массовая культура» и современное общество
24. Современные культурологические теории. Общая характеристика (Г. Зиммель, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, П. Тейяр де Шарден, Й. Хейзинга).
25. Культура и «общество потребления» (Ж. Бодрийяр).
26. Модернизм и постмодернизм как состояния современной культуры.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор
по учебно-методической работе**

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Название дисциплины

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1; ПКО-2	
2.	<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, направленные на познание элементов актерского мастерства - обсуждения по темам воспитания и творчества актера определенного направления - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов, возникающих в процессе освоения элементов актерского мастерства - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений - разработка теоретической основы понимания актерского мастерства	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических основах понимания актерского мастерства - проверка навыков исследовательской работы по темам воспитания и творчества актера определенного направления - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: этюдов, практических упражнений	ПКО-1; ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	Этап 1: - посещение практических занятий	

	Формирование базы знаний	- активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - наличие выполненных творческих заданий: этюдов, практических упражнений
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - успешное выполнение этюдов, практических упражнений
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства выполнена самостоятельно - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать элементы актерского мастерства
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов - представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала,

		усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по актерскому мастерству - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -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
1. 5	ПКО-1	Обсуждения Творческие задания Зачет с оценкой. Экзамен
2. 6	ПКО-2	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 актера» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений и этюдов. Тема практических упражнений и этюдов определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами. Этюды могут быть в этом разделе как одиночные, так и групповые.

Основными видами творческих работ являются: этюды, практические упражнения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного

педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии актера.

Экзамен

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Мастерство актера» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка **«отлично»** основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на 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, этюдов, отрывков из литературных и драматургических произведений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

1. Любое простое бытовое действие с воображаемым предметом.
2. Одиночный этюд, созданный студентом в предлагаемых обстоятельствах.
3. Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи действующих спонтанно в живом процессе.
4. Через свое тело, пластику, психофизику оживление какого-либо неодушевленного предмета.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Тема 1. Внимание.
- Тема 2. Оценка.
- Тема 3. Взаимодействие.
- Тема 4. Наблюдения.
- Тема 5. Фантазия.
- Тема 6. Работа над ролью в отрывках.
- Тема 7. Работа над ролью в актах из пьес.
- Тема 8. Работа над дипломными спектаклями.

1.6.3 Примерный перечень тематики зачетных и экзаменационных заданий.

1. Воплощение через актеров полноценных образов
2. Работа над водевилем, музыкальной комедией.
3. Музыкальные пародии
4. Разработать и показать на площадке небольшой отрывок из драматургического или литературного произведения
5. Этюды на оценку факта

**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

«_____» _____ 2022 г.

**ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссер анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Фонд оценочных средств дисциплины «Философия» составлен на основании
ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от
01. 08. 2017 г. по направлению подготовки **55.05.01** «Режиссура кино и
телевидения» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств одобрен на заседании кафедры истории и
философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____Андреев А. Л

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2022

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Философия

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция-беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - обсуждение проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка понимания основных теоретических проблем и понятий - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем философии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия

		- успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа - способность самостоятельно анализировать философские понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и изложения информации по философии
-ЭКЗАМЕН		

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	УК-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Философия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- экзамен.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение философской проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные студенты оппонируют и вносят свои дополнения.

Такой метод развивает не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый в условиях, когда приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует понимание вопроса, творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в анализе и аргументации

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Задания для самостоятельной работы.

В качестве практического контрольного задания для оценивания результатов обучения засчитывается составление инструментария тематического опроса и/или участие в его проведении.

1.6.2. Примерный перечень тематики обсуждений

1. «Искусство счастья» в философии А. Шопенгауэра.
2. «Истинная мораль» и идея «сверхчеловека» в работе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».
3. «Русский космизм» как феномен теоретического осмысления перспектив развития человечества.
4. «Тектология» А. Богданова и современные представления о сложных социальных системах.
5. «Философия инструментализма» Д. Дьюи.
6. Абсолютный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.
7. Аврелий Августин о природе человека.
8. Агностицизм Д. Юма.

9. Антиномии «чистого разума» в философии И. Канта.
10. Античная атомистическая философия.
11. Античная философия: от мифа к логосу. Открытие понятийного мышления как метода философии.
12. Античные киники и современный цинизм.
13. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
14. Биологическое и социальное в человеке, их соотношение и взаимосвязь.
15. Бытие как фундаментальная категория философии.
16. Взаимодействие цивилизаций и стратегия будущего.
17. Взаимосвязь научных и технических революций.
18. Виды познания и их особенности.
19. Виртуальная реальность: современные научные и философские исследования.
20. Влияние идей православия на русскую философию.
21. Влияния «интуитивизма» А. Бергсона на разработку теории кино.
22. Возникновение и эволюция общества и государства в марксистской концепции. По работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
23. Глобальные проблемы современности: происхождение, характер, взаимосвязь, пути решения.
24. Государство и его роль в истории. По работе Вл. Соловьева «Значение государства».
25. Государство и личность. По работе К. Ясперса «Духовная ситуация нашего времени».
26. Гуманизм и тоталитаризм, гуманизм и демократия: проблемы и противоречия.
27. Движение и развитие как формы существования природы и социума.
28. Детерминизм и индетерминизм.
29. Диалектика и ее исторические формы.
30. Динамика общественного развития. Эволюция и революция.
31. Единство и противоположность научного и религиозного мировоззрения.

32. Закономерности процесса общественного развития.
33. Значение немецкой классической философии для современности.
34. Идеал общественного устройства в «Афинской политике» Аристотеля.
35. Идеиные установки философии позитивизма в современной науке.
36. Идея «Золотого Века» в философии Ж.-Ж. Руссо.
37. Информационная революция и становление информационного общества.
38. Иррационализм в западноевропейской философии XIX в.
39. Истина, познание и нравственность в философии А. Шопенгауэра.
40. Исторические формы мировоззрения.
41. Конфуцианство о путях достижения Гармонии.
42. Концепции интерпретации, понимания и объяснения в философской традиции герменевтики.
43. Концепция «идеального государства» в философии Платона.
44. Концепция «индустриального» и «постиндустриального общества» в современной социальной философии.
45. Кризис гуманизма в условиях индустриального и информационного общества.
46. Критика западной цивилизации в философии Вл. Соловьева.
47. Кьеркегор С. и его вариант «поворота к субъективности».
48. Материализм, нигилизм и позитивизм в русской философии XIX в.
49. Материалистическое понимание истории (К. Маркс).
50. Материальное и духовное производство.
51. Место психоанализа в современной философии.
52. Место России в мировом цивилизационном процессе.
53. Место философии в системе культуры и её социальные функции.
54. Методологическая и мировоззренческая функции философии.
55. Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
56. Наука как форма духовной деятельности: специфика и функции.
57. Нравственные идеи христианства и современный кинематограф.
58. Шпенглер О. о кризисе европейской культуры.
59. Общественное сознание и его структура.

60. Общественный прогресс и его критерии.
61. Основные идеи феноменологической философии.
62. Основные категории диалектики.
63. Основные понятия и принципы синергетики.
64. Основные формы существования пространства и времени в структуре бытия.
65. Особенности средневековой христианской философии.
66. Чаадаев П.Я. об особенностях развития государства, общества и личности в истории России.
67. Пантеизм Б. Спинозы.
68. Позитивизм как мировоззренческая установка «опытного» естествознания.
69. Понимание личности в философии и психологии.
70. Понимание природы государства в философии русского анархизма (М. А. Бакунин, П.П. Кропоткин, П.Н. Ткачёв).
71. Понятие свободы в философской концепции Ж.-П. Сартра.
72. Понятие ноосферы в концепции В.И. Вернадского.
73. Практика как критерий истины.
74. Представления о государстве и праве в учении утопического социализма (Т. Кампанелла «Город Солнца», Т. Мор «Утопия»).
75. Принцип относительности знания и проблема достоверности знания.
76. Природа научных революций, их причины, структура и роль в общественном развитии.
77. Проблема антропогенеза. Альтернативные концепции происхождения человека.
78. Проблема Бытия в философии Парменида.
79. Проблема жизни и смерти в истории философии.
80. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь. Неопределенность.
81. Проблема человека в буддизме и христианстве.
82. Проблема человека в западноевропейской философии XIX-XX века.
83. Проблема человека в русской философии.
84. Проблема эволюции личности в философии Н.А. Бердяева.
85. Прогресс и регресс в эволюции социального бытия.

86. Развитие идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева.
87. Развитие науки и проблема социального прогресса.
88. Рационализм Р. Декарта.
89. Религиозная, научная и философская концепции смысла жизни.
90. Роль философии в жизни человека и общества.
91. Русская идея в философии В.С. Соловьева.
92. Русская идея в философии Н.А. Бердяева.
93. Русская религиозная философия конца XIX - первой половины XX в.в.
94. Русский марксизм конца XIX - начала XX вв.
95. Сенсуализм в учении о познании Д. Локка.
96. Смысл и назначение истории в философии К. Ясперса.
97. Современные концепции общественного развития.
98. Современный гуманизм и проблема трансгуманизма.
99. Сознание, его происхождение и сущность.
100. Социально-исторические предпосылки возникновения философии Нового Времени.
101. Социально-политические идеи эпохи Возрождения. Макиавелли.
102. Социально-философские аспекты концепции инок Филофея «Москва-третий Рим».
103. Социально-философские взгляды Ж.-Ж. Руссо.
104. Социально-философские взгляды русских народников.
105. Социально-философские взгляды Т.Гоббса. По работе «Левиафан».
106. Становление нового подхода к пониманию природы общества и государства в философии Нового времени.
107. Становление цивилизационного подхода в культурно-исторических исследованиях в России и на Западе.
108. Структурная антропология К. Леви-Стросса.
109. Субъективный идеализм и агностицизм Д. Беркли.
110. Сущность науки в философии неопозитивизма.
111. Теория "осевого времени" К. Ясперса.
112. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского.

113. Теория локальных культур и цивилизаций А. Тойнби.
114. Техносфера и современное информационное общество.
115. Учение Аристотеля о материи и форме.
116. Учение о «творческой эволюции» А. Бергсона.
117. Учение Платона об «эйдосах».
118. Учение софистов об истине и критика его Сократом.
119. Бэкон Ф. и теория экспериментирующего познания.
120. Философия неокантианства.
121. Философия Сократа.
122. Философия Всеединства В. Соловьева.
123. Философия и этика Конфуция.
124. Философия истории «славянофилов» и «западников».
125. Философия французского Просвещения.
126. Философия эпохи Возрождения.
127. Философская концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.
128. Философская традиция герменевтики в XX в.
129. Философская традиция иррационализма в западноевропейской философии XIX в.
130. Философские идеи «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
131. Философские аспекты этногенеза. Основные концепции.
132. Философские вопросы власти и насилия, войны и мира.
133. Философские идеи в «Исповеди» Аврелия Августина.
134. Философские идеи в современном кино.
135. Философские идеи в творчестве А. Тарковского.
136. Философские идеи в творчестве С. Эйзенштейна.
137. Философские идеи Гераклита.
138. Философские идеи постмодернизма.
139. Философские идеи сборника «Вехи».
140. Философские концепции структурализма и постструктурализма.
141. Философские проблемы взаимодействия языка и мышления.

142. Философское значение концепции архетипов К. Юнга.
143. Философское учение даосизма.
144. Христианство и философия.
145. Художественная правда и проблема документальности. Философский анализ.
146. Человек в компьютеризованном мире: социокультурный и психологический аспекты проблемы.
147. Человек и природа. Исторические формы отношения человека к природе.
148. Человек как предпосылка и результат истории.
149. Человечество как планетарное явление. Понятие «ноосферы» и «техносферы».
150. Чувственный опыт и рациональное мышление: их основные формы и способы взаимодействия. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь.
151. Экзистенциализм М. Хайдеггера: предмет и задачи философии.
152. Экологические проблемы современности. Пути выхода из кризиса.

Список тем может быть дополнен по усмотрению преподавателя и по желанию студентов. Студенты могут самостоятельно выбрать философскую проблему и изложить ее в реферате, предварительно согласовав его название с преподавателем.

1.6.3. Примерный перечень тематики вопросов к экзамену

1. Что такое философия?
2. Неомарксизм Франкфуртской школы
3. Философское и научное мышление.
4. Хайдеггер и Ясперс
5. Философия и мифология.
6. Структурализм и постструктурализм.
7. Философия и искусство.
8. Экзистенциализм Сартра.
9. Материализм как философская позиция.
10. Русская религиозная философия конца 19 - начала 20 века: основные идеи и представители.
11. Идеализм и его исторические формы.

12. Достоевский как философ.
13. Агностицизм и его представители.
14. Образ России в философии славянофилов
15. Проблема развития в диалектике.
16. Исторические судьбы марксизма.
17. Проблема бытия в философии досократиков.
18. Анализ исторического процесса в философских работах Маркса.
19. Философские идеи Гераклита Эфесского.
20. Историческая эволюция позитивизма.
21. Атомизм в античности и в Новое время.
22. Ницше.
23. Платоновская теория идей.
24. Волюнтаризм Шопенгауэра.
25. Идеальное государство Платона.
26. Идеалистическая диалектика Гегеля.
27. Сократ как философ.
28. Критическая философия Канта.
29. Эпикурейцы и стоики.
30. Философия Просвещения.
31. Метафизика Аристотеля.
32. Учение о происхождении государства в метафизике 17 века.
33. Политическая философия Аристотеля.
34. Сенсуализм Локка.
35. Основные черты и проблемы схоластики.
36. Декарт как философ.
37. Философия Фомы Аквинского.
38. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
39. Философия Возрождения.
40. Политическая философия Макиавелли.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эстетика

Специальность/направление

55.05.01–Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: доктор философских наук, профессор Н. Б. Маньковская

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эстетика» одобрен на заседании
кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Эстетика**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 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	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 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	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 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 культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем эстетики - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать эстетические понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по эстетике, - задания для самостоятельной работы выполнены самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЁТ
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
2	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
3	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
4	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
5	ОПК-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Эстетика» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Зачёт

Проходит в форме ответа на вопрос по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**–студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**– студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

- Эстетика как философская наука.
- Предмет эстетики.

- Эстетическое в контексте культуры.
- Классическая и неклассическая эстетика.
- Система эстетических категорий.
- Мимесис и катарсис.
- Различия во взглядах Платона и Аристотеля на сущность искусства.
- Соотношение живописи и поэзии в концепциях Леонардо да Винчи и Г.-Э. Лессинга.
- Полемика Г.-Э. Лессинга с И. Винкельманом по проблемам эстетики и искусства.
- Общее и особенное в эстетике И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля.
- Эстетический смысл игры.
- Эстетика природы.
- Проблемы эстетического вкуса.
- Эстетическое и художественное.
- Происхождение и сущность искусства.
- Искусство и мировые религии.
- Психология художественного творчества.
- Искусство как эстетический феномен.
- Виды искусства и принципы их классификации.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.
- Виртуальная реальность как феномен современного искусства.
- Актуальные арт-практики.
- Форма и содержание в искусстве.
- Кино как вид искусства.
- Соотношение кинематографа и других экранных искусств.
- Эволюция представления о природе искусства в истории эстетической мысли.
- Виды искусства и принципы их классификации.
- «Форма-содержание» в искусстве.
- Соотношение художественного образа, знака, символа, архетипа, симулякра.
- Художественно-эстетические особенности кинематографа.
- Художественно-эстетические задачи кинорежиссера.
- Функции кинематографа в обществе.
- Соотношение жанрового и авторского кинематографа.
- Влияние на киноязык технологических новаций.
- Специфика виртуальной реальности в киноискусстве.
- Место кинематографа среди других экранных искусств.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту.

Список билетов к зачету

№ 1.

1. Предмет эстетического знания.
2. Эстетика Средневековья.

№ 2.

1. Изменение взглядов на предмет эстетики в последней трети XX - начале XXI в.
2. Античная эстетика.

№ 3.

1. Виды искусства и их классификация.
2. Эстетика Аристотеля.

№ 4.

1. Теория мимесиса.
2. Эстетика Возрождения.

№ 5.

1. Теория катарсиса.
2. Эстетика классицизма.

№ 6.

1. Прекрасное как эстетическая категория.
2. Эстетика немецкого Просвещения. Лессинг. «Лаокоон».

№ 7.

1. Трагическое как эстетическая категория.
2. Эстетика Канта.

№ 8.

1. Комическое как эстетическая категория.
2. Античная эстетика космоса.

№ 9.

1. Возвышенное как эстетическая категория.
2. Эстетика эллинизма.

№ 10.

1. Кино как вид искусства.
2. Эстетика Гегеля.

№ 11.

1. Эстетическая деятельность.
2. Эстетика французского Просвещения. «Парадокс об актере» Д.Дидро.

№ 12.

1. Эстетическое сознание.
2. Эстетика Леонардо да Винчи. «Книга о живописи».

№ 13.

1. Эстетический вкус.
2. Эстетические взгляды Н.Буало. «Поэтическое искусство».

№ 14

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая эстетика.
2. Эстетика Платона.

№ 15.

1. Дизайн как эстетический феномен.
2. Эстетика романтизма.

№ 16.

1. Эстетическая специфика фотографии.
2. Древнерусская эстетика.

№17. *Знать. Владеть. Уметь (ОК-1, ОК-4, ОПК-2)*

1. Эстетические концепции природы.
2. Основные направления в западноевропейской эстетике XX- XXI вв.

№ 18.

1. Виртуальная реальность как феномен киноискусства.
2. Проблема прекрасного в античной эстетике.

№ 19.

1. Эстетическая специфика авторского фильма.
2. Просветительский классицизм в России.

№ 20.

1. Эстетические проблемы массовой культуры.
2. Основные течения русской эстетики XIX века.