

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 игрового кино- и телефильма

Форма обучения: очная

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

Москва, 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.01	История России	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	Режиссуры игрового фильма
Б1.О.18	Искусство речи	Сценической речи
Б1.О.19	Основы кинематографического мастерства	
Б1.О.19.01	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.19.02	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства
Б1.О.19.03	Звуковое решение фильма	Звукорежиссуры
Б1.О.19.04	Изобразительное решение фильма	Мастерства художника фильма
Б1.О.19.05	Фильмопроизводство	Продюсерского мастерства

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.20	Режиссура игрового фильма	Режиссуры игрового фильма
Б1.О.21	Теория и практика монтажа	Режиссуры игрового фильма
Б1.О.22	специализация Режиссер игрового кино- и телефильма	
Б1.О.22.01	Работа режиссера с актером на съемочной площадке	Режиссуры игрового фильма
Б1.О.22.02	Компьютерный монтаж	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.03	Практикум по кинодраматургии	Драматургии кино
Б1.О.22.04	Работа режиссера с художником по костюму	Режиссура игрового фильма
Б1.О.22.05	Раскадровка	Мастерства художника фильма
Б1О.23	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.		
Б1.В.01	Музыка в кино	Звукорежиссуры
Б1.В.02	Искусство XX-XXI века	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины 1	
Б1.В.ДВ.01.01	Новейшая русская и зарубежная литература	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.ДВ.01.02	Философия искусств	Истории и философии
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины 2	
Б1.В.ДВ.02.01	Теория и история музыки	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.ДВ.02.02	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования	Истории и философии
Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	
Б1.В.ДВ.02.01	Сценическое движение	Актерского мастерства
Б1.В.ДВ.02.02	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.02.03	Адаптационная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Ознакомительная практика	Режиссуры игрового фильма
Блок 2.Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.02(У)	Учебная практика. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса	Режиссуры игрового фильма

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Творческо-производственная практика	Режиссуры игрового фильма
Б2.О.04(Пд)	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика	Режиссуры игрового фильма
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Режиссуры игрового фильма
ФТД.В.01	Работа режиссера со спецэффектами	Режиссуры игрового фильма
ФТД.В.02	Питчинг	Режиссуры игрового фильма
ФТД.В.03	Кинотехника и кинотехнология	Кинооператорского мастерства
ФТД.В.04	Фотография и фоторепортаж	Кинооператорского мастерства
ФТД.В.05	Практикум по работе с цифровой камерой	
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»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНТАЖ**

Направление подготовки, специальность **55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

Специализация **«Режиссер игрового кино- и телефильма»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2023

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 № 733 от 01 августа 2017

Авторы: В.С.Ерофеева, 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), 2023

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

Процесс обучения по дисциплине «Компьютерный монтаж» предусматривает:

1. Ознакомление со 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 «Компьютерный монтаж» заключается в ознакомлении студентов с искусством монтажа и открытие его возможностей в ходе обучения, на практических работах.

Задачи дисциплины:

- дать знания о принципах компьютерного монтажа и понимание специфических особенностей аудиовизуального мышления в различных видах кинематографа;
- дать представление о монтаже, как о выразительном и изобразительном средстве;
- рассказать о современных тенденциях в современном программном обеспечении;
- изучить различные компьютерные программы цифрового монтажа, создания титров, коррекция цвета и обработка финального изображения посредством монтажной программы;

в сфере подготовки к профессиональной деятельности:

- развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений игровых, документальных, анимационных фильмов и современных мультимедиа;
- объяснить производственную цепочку монтажа, взаимосвязь работы режиссёра с аудиовизуальным произведением и работы звукорежиссера, колориста, специалиста по визуальным эффектам;

в сфере практической работы студентов:

- содействовать приобретению умения работать в творческом коллективе;

- способность сотрудничеству с остальными участниками постпродакшна);

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерный монтаж» является одной из дисциплин специальной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Режиссер игрового кино- и телефильма».

Компьютерный 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 (модуля)

ПКО-3 Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации от написания сценария режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.

Индикаторы достижения:

ПКО 3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий.

ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения.

ПКО-3.3 Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства).

ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода.

ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала.

ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенном для публичного использования.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины	<u>6</u> зач.ед. <u>216</u> час.								
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч.плану	В т. ч. по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	124			34	28	34	28		
Лекции	30			16	14				
Практические занятия	88			18	14	34	28		
Самостоятельная работа	80			38	2	38	2		
Промежуточная аттестация	12				6		6		
Всего часов	216			72	36	72	36		
Зет	6			2	1	2	1		

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Структура дисциплины

Общее количество академических часов- 216

Количество зачетных единиц-6

Зачет с оценкой в 4, 6 семестрах

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		
		Практ.		Самост.

		занятия	Лекции	работа
Тема 1. Эволюция монтажа	8	4	1	3
Тема 2. Виды монтажа	8	4	1	3
Тема 3. Крупности кадра	8	4	1	3
Тема 4. Ракурсы камеры	8	4	1	3
Тема 5. «Эффект Кулешова»	8	4	1	3
Тема 6. Темпоритм экранного произведения	8	4	1	3
Тема 7. Значимость частоты кадров в секунду	8	4	1	3
Тема 8. Монтаж, синхронный со звукорядом	8	4	1	3
Тема 9. Монтажные составляющие элементы фильма	8	4	1	3
Тема 10. Движение главного объекта в кадре. Внутрикадровый монтаж	8	4	1	3
Тема 11. Направляющие линии в кадре	8	4	1	3
Тема 12. Цветовое значения кадра	8	4	1	3
Тема 13. Введение в Adobe Premiere Pro	8	4	1	3
Тема 14. Склейки, переходы, перебивки монтажных стыков	8	4	1	3
Тема 15. Форматы видео, кодеки и настройки рендера	9	4	2	3
Тема 16. Простой нелинейный монтаж	9	4	2	3
Тема 17. Монтаж звука	10	5	2	3
Тема 18. Создание титров	10	5	2	3
Тема 19. Микросклейки. Задания «Превращения»	16	5	2	9
Тема 20. Цветокоррекция	10	5	2	3
Тема 21. Работа с прокси-исходниками. Работа с RAW	10	5	2	3
Тема 22. Оптимизация собственного проекта	18	5	2	11
Итого:	204	94	30	80

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюция монтажа.

Первые эксперименты кинематографистов с монтажом. Отличие современного монтажа от его ранних этапов. Влияние монтажа на зрителя.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 2. Виды монтажа.

Последовательный, параллельный, ассоциативный, аналитический, поэтический, ритмический, клиповый, дистанционный монтаж. Примеры использования видов монтажа.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 3. Крупности кадра.

Дальний, общий, средний, крупный, детальный план. Значение крупности кадра в драматургии фильма. Реализация режиссерского замысла с помощью крупности кадров.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 4. Ракурсы камеры. Компоновка кадра.

Драматургия ракурсов. Выразительность объекта съёмки с помощью правильного ракурса.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 5. «Эффект Кулешова».

Принцип сопоставления кадров по Кулешову с целью создания несуществующей смысловой нагрузки.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 6. Темпоритм экранного произведения.

Монтажный темп как средство выразительности экранного произведения. Изменения темпа и ритма монтажа в течение его существования. Выбор темпоритма для своих учебных фильмов.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 7. Значимость частоты кадров в секунду.

Комфортная скорость смены кадров на экране. Классическая кинотеатральная частота кадров. Рапидная съёмка. Цейтраферная съёмка. Смысл применения разнородной частоты кадров в учебных фильмах.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 8. Монтаж, синхронный со звукоядом.

Звук, как дополнительное выразительное средство подачи мысли с экрана. Отсутствие звука в кадре. Усиление эмоциональной выразительности кадра звуковыми эффектами. Замена звуковой дорожки полностью иным звукоядом для придания оригинальности повествования.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 9. Монтажные составляющие элементы фильма.

Монтажная эстетика фильма. Кадр, фраза, сцена, эпизод. Начало и конец кадра. Обрезка материала по движению объекта съёмки.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 10. Линия движения главного объекта в кадре. Внутрикадровый монтаж.

Вход объекта съёмки в кадр и выход из кадра. Комфортное перемещение ключевой мысли по площади кадра. Грамотное перемещение объекта съёмки из одного кадра в другой.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 11. Направляющие линии в кадре.

Направляющие линии в кадре. Расположение объектов съёмки на линиях. Концентрация зрительского внимания на важных участках кадра.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 12. Цветовое значения кадра.

Цветовая драматургия кадра. Цветовое решение фильма. Смысловая нагрузка цвета на деталях изображения.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 13. Введение в Adobe Premiere Pro.

Знакомство с интерфейсом программы. Обзор возможностей. Обзор альтернативных программ для профессионального нелинейного видеомонтажа. Сравнение альтернативных программ с программой Adobe Premiere Pro.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 14. Склейки, переходы, перебивки монтажных стыков.

Грамотные склейки и переходы. Прямая склейка, наплыв и ЗТМ. Использование перебивок между планами.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 15. Форматы видео, кодеки и настройки рендера.

Основные форматы видео. Популярные кодеки. Необходимые настройки рендера, для достижения качественного результата видео.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 16. Простой нелинейный монтаж.

Импорт исходного материала. Расположение его на таймлинии. Разрезание, удаление, перемещение материала. Достижение выразительного видеоповествования.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 17. Монтаж звука.

Импорт исходного материала. Расположение его на таймлинии. Разрезание, удаление, перемещение материала. Достижение выразительного аудиовизуального повествования.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 18. Создание титров.

Базовое создание вступительных и финальных титров на чёрном фоне. Экранная типографика и эстетика текста на экране.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 19. Микросклейки. Задания «Превращения».

Работа с покадровыми склейками. Упражнения «Превращения» в виде самостоятельного тонкого процесса монтажа с целью выявления идеального места для склейки, незаметной для зрителя. Просмотр фильмов Жоржа Мельеса. Просмотр современного тематического контента Зака Кинга.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 20. Цветокоррекция.

Базовые инструменты по цветокоррекции. Первичная цветокоррекция. Вторичная цветокоррекция.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 21. Работа с прокси-источниками. Работа с RAW.

Импорт «сырых» материалов с высоким потоком данных (RAW). Замена материалов RAW на лёгкие прокси-файлы.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 22. Оптимизация собственного проекта.

Удаление незадействованных исходных материалов. Структурирование смонтированных материалов на таймлинии. Автоматический сбор исходных материалов в индивидуальную папку. Перенос своего проекта на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПКО-3

Содержание дисциплины по видам занятий

Лекции. Теоретический раздел курса

Лекционная часть курса знакомит студентов с основными монтажными теориями и особенностями аудиовизуальных экранных произведений.

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. Разбирается принципиальная схема монтажного построения литературного сценария, правила и приемы его перевода в монтажную и режиссерскую разработку, экспликация, монтажные листы.

Теоретический раздел курса вскрывает специфику творческого и технологического процесса создания аудиовизуальных экранных произведений. Знакомит с различными монтажными школами и особенностями построения экранного произведения.

Эволюция монтажных решений и теорий кинематографа. Типология монтажа, взаимные воздействия на монтажную стилистику кино, телевидения и современных мультимедиа программ.

Практические занятия

Практические занятия – это выполняемые задания по дисциплине «Компьютерный монтаж» 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.

Примерная тематика учебных работ. 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.

2.2.4. 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 компьютерного монтажа.

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.	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: - 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	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка и обсуждение этапов выполнения практических заданий. - выполнение заданий по практическим занятиям - самостоятельная работа по темам практическим занятий	ПКО-3
	<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	ПКО-3

	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 аудиовизуального произведения.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	Этап 1: 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
	Этап 2: 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
	Этап 3: 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.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1: 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 - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза, моделирования в рамках творческих семинаров, выполнения теоретических и практических работ
	<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 компьютерного монтажа. - 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	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

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.

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 короткого ролика на выбранную тему, хронометраж 1 мин.

Выбор фильма остается за студентом.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговый зачет предполагает оценку теоретических знаний и практических навыков приобретенных студентами в процессе обучения по дисциплине.

Итоговый зачет с оценкой состоит из двух частей:

1. Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины.
2. Показ учебной работы.

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 монтажных 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.

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала.

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

Вопросы к зачету по курсу «Компьютерный монтаж»

Тема1. Монтаж как художественная форма

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 2. Кадр – основа виртуального языка. Понятие кинокадра

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 3. Мизансцена и мизанкадр

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 4. Внутрикадровый монтаж

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 5. «Эффект Кулешова».

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 6. Темпоритм экранного произведения.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 7. Монтаж, синхронный со звукоорядом.

Ассоциативный, аналитический монтаж.

Поэтический, ритмический, клиповый монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-3.

Тема 8. Линия движения главного объекта в кадре. Внутрикадровый монтаж.

Формирование компетенций: ПКО-3

Тема 9. Цветовое значения кадра.

Формирование компетенций: ПКО-3.

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. 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.
3. 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 Оптина 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.«Джульетта 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.«Медя» – 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. Рапшно
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

2. 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» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

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 - Компьютер для съёмки - 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	4 4 4 4 3 1 4 5

	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 -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)

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 «Компьютерный монтаж» 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.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ПРОГРАММА

**государственной итоговой аттестации выпускников
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и
телевидения**

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильма**

Форма обучения: очная

Программа государственной итоговой аттестации 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:

Хотиненко В.И, заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России;

Сиренко А.В., профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Ленинского Комсомола, член Союза кинематографистов России.

Программа государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер игрового кино- и телефильма) включает общие положения; порядок формирования, структуру и функции государственных экзаменационных и апелляционных комиссий; требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы; порядок проведения государственной итоговой аттестации; критерии оценки ВКР; компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственного аттестационного испытания; порядок подачи и рассмотрения апелляций.

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

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма

Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Общие положения	4
2. Порядок формирования, структура и функции государственных экзаменационных и апелляционных комиссий	4
3. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы	5
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации	7
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы	8
6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственного аттестационного испытания	9
7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
8. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно	15
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций	16
<i>Приложение. Пакет документов к защите выпускной квалификационной работы, представляемый обучающимся на кафедру</i>	18
Лист регистрации изменений и дополнений в программе государственной итоговой аттестации выпускников	19

1. Общие положения

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

Государственная итоговая аттестация (далее – *ГИА*) завершает освоение имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программы высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер игрового кино- и телефильма). Общая трудоемкость ГИА составляет 60 зачетных единиц, 2160 академических (1620 астрономических) часов.

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися указанной основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 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, определяемые рабочим учебным графиком, утверждаемым приказом ректора ВГИКа.

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

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

Для проведения государственной итоговой аттестации по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер игрового кино- и телефильма) во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) создается государственная экзаменационная комиссия.

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

экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих во ВГИКе, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими режиссерами кино и телевидения, лауреатами государственных премий в области культуры и искусства, лауреатами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, членами творческих союзов Российской Федерации.

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами кино и телевидения (кинорежиссерами, кинокритиками), представителями работодателей или их объединений в области производства аудиовизуальной продукции и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу ВГИКа (иных организаций) и (или) к научным работникам и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами или представителями работодателей, их объединений (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.

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 недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер игрового кино- и телефильма) в Институте создается апелляционная комиссия.

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

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

3. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Выпускные квалификационные работы проверяются на объем заимствования и размещаются Институтом в электронно-библиотечной системе ВГИКа.

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

Выпускной квалификационной работой обучающегося по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер игрового кино- и телефильма) является короткометражный игровой фильм (до 30 мин.). В качестве выпускной квалификационной работы может быть принят фрагмент (до 30 мин.) полнометражного фильма или сериала, являющегося самостоятельной работой студента.

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

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена руководителем учебно-творческой мастерской или обучающимся с обоснованием ее целесообразности, должна быть принята на заседании кафедры режиссуры игрового фильма и утверждена приказом ректора ВГИКа.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора ВГИКа закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы, являющийся руководителем учебно-творческой мастерской 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 ВКР и ее частей, контролирует сроки, корректирует качество ее выполнения.

После утверждения темы обучающийся вместе с руководителем выпускной квалификационной работы составляет задание на выполнение ВКР, содержащее рабочий график выполнения отдельных ее этапов. Оно подписывается обучающимся,

руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой режиссуры игрового фильма.

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

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

Выпускные квалификационные работы по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер игрового кино- и телефильма) подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется ВГИКом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками Института. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет во ВГИК письменную рецензию на ВКР, содержащую аргументированный критический разбор достоинств и недостатков ВКР. Текст рецензии подписывается рецензентом с указанием должности, звания, места работы и заверяется печатью организации, где работает рецензент, или печатью творческого союза, членом которого рецензент является. Содержание рецензии не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты доводится до выпускника с тем, чтобы он мог заблаговременно подготовить аргументированные ответы на возникшие вопросы.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания приказом ректора ВГИКа утверждается расписание защиты выпускных квалификационных работ, в котором указываются даты, время и место проведения, и доводится до сведения обучающегося, председателя, членов, секретаря государственной экзаменационной комиссии, а также председателя и членов апелляционной комиссии, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.

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

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

В исключительных случаях по аргументированному заявлению обучающегося, поддержанному руководителем учебно-творческой мастерской и одобренному решением кафедры, в качестве выпускной квалификационной работы комиссии может быть представлена съемочная (учебная или курсовая) работа, выполненная ранее, и утвержденный постановочный проект ВКР.

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);
- 6) заключительное слово выпускника.

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, проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.

5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы

Результаты 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 съемочным процессом. 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 государственного аттестационного испытания

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
<i>Универсальные компетенции</i>		
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.4. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.5. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
		УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках. УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.
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),

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
		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.
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	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
	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.4. Принимает участие в спасательных и

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
		неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные 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	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 кинопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Государственная культурная политика	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.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	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
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПК-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания. ПК-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПК-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПК-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки. ПК-1.5 Умеет аргументировать собственные высказывания. ПК-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения.
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПК-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПК-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПК-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы. ПК-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала. ПК-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения. ПК-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения. ПК-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
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	ПК-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПК-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПК-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПК-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПК-3.5. Координирует работу художественно- производственного персонала. ПК-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

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), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.

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

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 Института 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 во ВГИКе на период времени, установленный Институтом, 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 игрового кино- и телефильма).

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением кафедры режиссуры игрового фильма 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 ВГИКом с учетом особенностей их психофизического развития, 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 Института 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 его выступления при защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности не более чем на 15 минут.

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

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственного аттестационного испытания 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 его результатами.

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, отзыв и рецензию (рецензии) на выпускную квалификационную работу.

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

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

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

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

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

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит

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 29.06.2015 г. № 636), п.47.

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Институтом. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения во ВГИКе в соответствии со стандартом.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

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

1. Представление руководителя учебно-творческой мастерской.
2. Творческая характеристика обучающегося, подготовленная и подписанная руководителем учебно-творческой мастерской.
3. Письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Рецензия на ВКР, выполненная и подписанная рецензентом.
5. Теоретическая часть ВКР, содержащая в себе анализ всех этапов реализации творческого замысла и осмысление приобретенного профессионального опыта, утвержденная и подписанная руководителем учебно-творческой мастерской (не менее 12-15 стр.).
6. Монтажные листы.
7. Информация о выпускной квалификационной работе, включающая в себя аннотацию (краткое содержание), технические данные фильма, состав творческой группы, год выпуска, студию и другие сведения о фильме.
8. Краткая творческо-биографическая справка.
9. Контактные данные обучающегося (телефоны, почтовый и электронный адрес).

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в программе государственной итоговой аттестации выпускников

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.И. Хотиненко

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Изобразительное решение фильма»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: старший преподаватель, Пангилинан Г.И.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от №733 утвержденный 1 августа 2017 года

по специализации: **Режиссер игрового кино- и телефильма**

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

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

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

Г.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____
(название направления
подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

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

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

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

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

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

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	7
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины	7
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	8
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2 Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм	10
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
3.1 Список литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2 Дополнительная литература	11
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	13
3.3 Фильмография.....	14
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	19
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	19

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России №733 утвержденный 1 августа 2017 года.

Цель дисциплины «Изобразительное решение фильма» -

- дать студентам четкие понятия об основополагающих проблемах и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней.
- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино;
- познакомить с различными этапами развития кинодекорационного искусства в России;
- представить основные стилистические тенденции развития выразительных средств кинематографа и художественного творчества художника кино.

Задачами дисциплины являются:

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования.
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма.
- анализ исторического развития кинодекорационного искусства.
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики
- ознакомления студентов с производственным процессом.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП.

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

Изучение дисциплины «Изобразительное решение фильма» базируется на изучении таких дисциплин как история русского изобразительного искусства, история зарубежного изобразительного искусства, история русской литературы, история зарубежной литературы, история театра, история отечественного, история зарубежного кино.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускники по специализаций:

Режиссер кино- и телефильма;

Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм;

Режиссер неигрового кино- и телефильма в процессе освоения дисциплины и приобретенных знаний и навыков должны обладать следующими компетенциями:

ПКО-2 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач.ед. 72 часа	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	30	30
Лекции	14	14
Индивидуальные занятия		

Практические и семинарные занятия	16	16
Самостоятельная работа	36	36
Форма итогового контроля	6	Зачет с оценкой (6)
Всего	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения			
	Кол-во часов (в акад. часах)			
	Лекции	Практическая работа	Самост. работа	Всего
1. Основы работы художника кино. Историческая справка о возникновении профессии.	2	2	4	8
2. Анализ изобразительного решения фильмов дореволюционного периода	1	1	4	4
3. Анализ изобразительного решения фильмов 20-х годов	1	1	2	4
4. Анализ изобразительного решения фильмов 30-х – 40-х годов	1	1	4	6
5. Анализ изобразительного решения фильмов 50-х годов	1	1	4	6
6. Анализ изобразительного решения фильмов 60-х годов	1	2	4	7
7. Анализ изобразительного решения фильмов 70-х – 80-х годов	2	2	4	8
8. Анализ изобразительного решения фильмов 90-х годов	1	1	4	6
9. Анализ изобразительного решения фильмов 2000-2009 гг.	1	2	4	7
10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа	2	2	2	6
Зачет (6)				6
ИТОГО:	14	16	36	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

1. Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства». (Задачи кинохудожника в процессе работы над киносценарием, режиссерским сценарием, экспликацией и раскадровкой, создание эскизов к будущему фильму, разработка габаритных чертежей к эскизам, работа над макетом будущей декорации(понятие экспликации, раскадровки, масштаба, планировки чертежа, макета; умение читать чертеж; схема лесов), описание работ, связанных с их производственной реализацией. Творческое взаимодействие режиссера, оператора, художника в процессе обсуждения драматургии и задач конкретного эпизода, сцены, кадра).
2. Анализ изобразительного решения фильмов дореволюционного периода
3. Анализ изобразительного решения фильмов 20-х годов
4. Анализ изобразительного решения фильмов 30-х – 40-х годов (Е. Аладжалова;
5. Анализ изобразительного решения фильмов 50-х годов
6. Анализ изобразительного решения фильмов 60-х годов
7. Анализ изобразительного решения фильмов 70-х – 80-х годов
8. Анализ изобразительного решения фильмов 90-х годов
9. Анализ изобразительного решения фильмов 2000-2009 гг.
10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа» (Анализ стилистических закономерностей и путей развития выразительных средств кино).

Содержание самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студента это работа выполняемая студентом в течение всего периода изучения дисциплины под руководством преподавателя. Для данной дисциплины она состоит в:

- а) изучении текстовых источников, произведений изобразительного искусства, произведений киноискусства с их последующим обсуждением на семинарах;
- б) выборочное ознакомлении с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса;
- в) написании работ с самостоятельным анализом изобразительного решения фильмов различных периодов;
- г) применении знаний о профессии художника кино к проблемам киноискусства в целом и к анализу изобразительного решения фильма в частности.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора : справочное издание / Под. общ. ред. Л.Ф.Артюшина. - М. : ВГИК, 1999. - 256 с.

Елисеева, Е. А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века : монография / Е. А. Елисеева. - М. : Старклайт, 2012. - 352 с
Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.

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

Толкачёв, А. Н. 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография / А.Н Толкачёв. - М. : ВГИК, 2013. - 232 с.

3.1.2 Дополнительная литература

- Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
- Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
- Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.
- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г.Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма.Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е.Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.
- Родионова Г.Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я.Н.Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т.Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т.Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В.Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е.П.Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.

Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.

Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.

Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 1. М., ВГИК, 1974.

Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 2. М., ВГИК, 1978.

Горбачев В. Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.

Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.

Анджан А. Волчанецкий Ю. Грим в кино. М., Искусство, 1961.

Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.

Мосфильм. Сб. Вып. 1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.)

Мосфильм. Сб. Вып. 2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г. Айзенберга, . Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).

Художники театра и кино. Ташкент. Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.

Громов Е. Художник кино. М., ВГИК, 1973.

Камерденков В. Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .

Зайцева Л. Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.

Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.

Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982

Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.

Крамской И. Письма, в 2-х тт, М., Искусство, 1965.

Репин И. Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960

Суриков В. Письма. Л, Искусство, 1977

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

Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950

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

Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

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

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

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»

Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Куручка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»

Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»

Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»

Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»

М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

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

Электронные библиотеки:

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

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплинам «Изобразительное решение фильма»

и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1

2. Стулья преподавательские -1

3. Столы для студентов двухместные –20

4. Стулья для студентов – 40

5. Доска аудиторная– 1

6. Шторы для затемнения-2

7. Телевизор -1

8. Устройство для воспроизведения аудиовизуальных файлов1

9. ИЗО кабинет

10. Библиотека

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Изобразительное решение фильма

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: -лекционные занятия, направленные на познание методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино -обсуждения по темам основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней - выполнение исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики - выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма	ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации в понимании методологических основ понимания сущности искусства	ПКО-2

	художника кино и художественного творчества художника кино		
	- проверка навыков исследовательской работы в анализе выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики		
	- оценка активности и эффективности участия в обсуждении основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней		
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий	
		- активное участие в обсуждении методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино	
		- активное участие в обсуждении по темам основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино	
		- теоретическое обоснование позиции проблемным вопросам эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
		- способность аргументировать свою точку зрения	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии	
		- степень правильности выполнения анализа проблемных вопросов	
		- степень творческого участия в выполнении анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики	
		- успешная творческая работа по выявлению и анализу принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма	
	4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов архитектуры
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать принципы взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по изобразительному решению фильма
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждения Творческие задания Зачет

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

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

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования, выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессуальном кинохудожником предметно-пространственной среды фильма, анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Зачет с оценкой.

Проходит в форме собеседования по вопросам дисциплины и самостоятельном выполнении творческого задания (анализ изобразительного решения фильма по выбору студента)

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

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

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Разработка художественно-технологических проектов» и постоянное

выполнение заданий педагога. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

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

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования
- Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
- Анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 История и теория профессии художника кино

Тема 2 Изобразительное решение фильма как средство создания кинематографической выразительности.

Тема 3 История развитие кинодекорационного искусства.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Промежуточная аттестация проходит в виде зачета с оценкой, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины по следующему перечню вопросов:

- Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства
- Эскиз к кино- и телефильму
- Реализация замысла кинохудожника в условиях современного производственного кинопроцесса
- Исторический анализ развития кинодекорационного искусства предшествующих периодов
- Стилистические тенденции в художественном кино
- Повествовательно-драматическое направление как стилистическая тенденция в изобразительном решении фильма
- Поэтический кинематограф
- Направление лирической прозы
- Работа художника над созданием рекламного ролика и клипа
- Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа

а также выполнения творческого задания изобразительного решения фильма (любого, по выбору студента).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики: Хотиненко В.И., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России;

Сиренко А.В., профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Ленинского Комсомола, член Союза кинематографистов России.

Программа учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса включает указание места практики в структуре образовательной программы, объема практики в зачетных единицах, в академических и астрономических часах; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы ее проведения; формы отчетности о практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма
Протокол №8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	4
2. Место учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Содержание практики	6
5. Организация проведения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	7
6. Форма отчетности о практике	9
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	10
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение практики	11
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	14
12.1. Процедура защиты отчета о практике	14
12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	15
12.3. Критерии оценки результатов практики	20
<i>Приложение 1. Дневник прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса</i>	21
<i>Приложение 2. Отчет об учебной практике по освоению технологии творческо-производственного процесса</i>	25
<i>Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета</i>	26
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе практики	28

1. Цель и задачи учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса как часть учебного процесса проводится для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций и нацелена на приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций обучающихся в сфере профессиональной деятельности.

Задачами учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса выступают:

- получение представления о принципах функционирования съемочной группы как основной производственной единицы, организационной структуре и функционировании профессиональной киностудии в целом и ее основных подразделений;

- получение представления о конкретных особенностях каждого технологического этапа создания аудиовизуальных произведений на профессиональных производствах;

- приобретение опыта самостоятельной деятельности, связанной с подготовкой учебно-творческих заданий по специальным дисциплинам (подбор актеров, выбор и изучение мест съемок, посещение театральных спектаклей и репетиций, работа в музейных фондах, фото- и киноархивах и т.п.);

- овладение навыками анализа результатов практической деятельности, необходимого для составления отчетной документации по практике.

2. Место учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер игрового кино- и телефильма, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Практика проводится в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства», прохождении учебной ознакомительной практики.

На знания, умения и навыки, полученные во время учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в дальнейшем

освоении основной профессиональной образовательной программы будут опираться:

- творческо-производственная практика;
- выполнение творческих заданий, учебных работ, видеопроектов и курсовых работ по дисциплинам «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа».

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

Организация учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной 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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

В результате прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса обучающийся должен:

знать структуру и технологии кино- и телевизионного производства; особенности технологического процесса на всех этапах производства фильма; специфику и технологию функционирования основных цехов, связанных со съемочными группами;

уметь использовать в процессе создания фильма технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства;

владеть навыками работы в составе режиссерской группы на различных стадиях реализации проекта.

4. Содержание практики

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса предназначена для изучения обучающимися мест съемок, системы организационного и технического обеспечения киностудиями творческой деятельности, работы режиссерской группы на натуре, в павильоне, интерьере, технологии и организации монтажно-тонировочного периода, работы со звуком.

В качестве учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса может засчитываться направление студента на Учебную киностудию ВГИКа для работы в составе съемочной группы студента той же режиссерской мастерской, снимающего учебную работу (3 и 4 семестры).

Для прохождения практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами самостоятельной работы, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Обучающиеся получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Тематический план учебной практики по освоению технологии творческо-производственного имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий, включающих изучение и освоение: – технологического процесса создания фильма; – работы съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде; – специфики и технологии функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма; – взаимодействия съемочной группы и цехов студии. Выполнение индивидуального задания – анализ методов организации технологического процесса создания фильма в профильной организации.	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики Промежуточная аттестация в форме зачета.	Защита отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

Проведение учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса осуществляется непосредственно во ВГИКе или на основе договоров в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). В договоре должны быть указаны сроки практики, вид работ и работник данной организации, ответственный за прохождение практики обучающимся. Вопрос о месте прохождения практики рассматривается на заседании кафедры режиссуры игрового фильма.

Направление обучающихся на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора Института или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной киностудией ВГИКа, профильными лабораториями института или профильной организацией, вида и срока прохождения практики.

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры игрового фильма из числа научно-педагогических работников Института.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры игрового фильма (далее – руководитель практики от института) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от института:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

Руководитель закрепляется на весь срок учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют общие и индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

Обучающиеся систематически отчитываются перед руководителями практики о проделанной работе, а по окончании практики обязаны составить и представить отчет о практике по освоению технологии творческо-производственного процесса.

6. Форма отчетности о практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике подтверждается подписью руководителя практики от института (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, соответствующего программе практики и содержащего письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету.

Отчет о практике включает:

- Титульный лист (Приложение 2);
- Содержание;
- Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);
- Основная часть, в которой приводятся описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;
- Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчете.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от Института осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики

7.1. Основная литература

1. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
2. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
3. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
5. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.
6. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
7. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
8. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
9. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
10. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
11. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
12. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
13. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
14. Эйзенштейн С. Метод. Т. I. – М., 2002.

7.2. Дополнительная литература

1. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
2. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
3. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002.

4. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000.
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А.Г. Дворников, 2003
6. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
7. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
8. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
9. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
10. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.ru/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение практики

Проведение учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения учебной практики по освоению	Оснащенность специальных помещений для прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного
--	---

технологии творческо-производственного процесса	процесса
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); учебная аудитория, оснащена станком для съёмки

	компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -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
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера НХС-100

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса может проводиться также в организациях, осуществляющих деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств (профессиональных студиях по производству аудиовизуальной продукции, телецентрах, тон-студиях и других организациях соответствующего профиля, оснащенных современным профессиональным оборудованием и имеющих квалифицированный штат специалистов).

Институт и профильные организации должны создавать условия, обеспечивающие максимальную эффективность прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса и выполнения заданий, а также отвечают за соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета об учебной практике по освоению технологии творческо-производственного процесса включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентаций итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите особенности технологического процесса создания фильма;

- опишите работу съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде;
- охарактеризуйте специфику и технологию функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма;
- как осуществляется взаимодействия съемочной группы и цехов студии в профильной организации;
- опишите ваше участие в технологическом процессе создания фильма.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ОПК-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3.	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
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	В полном объеме сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Отсутствие системы знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа
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	В полном объеме сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Отсутствие системы знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия;	В полном объеме сформирована система знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	Сформирована система знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	Отсутствие системы знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия
	ПКО-2.2. Знает методы организации	В полном объеме сформирована система	Сформирована система знаний методов	Фрагментарные, бессистемные знания	Отсутствие системы знаний методов

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	творческого процесса режиссера кино и телевидения	знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	организации творческого процесса режиссера кино и телевидения с незначительными замечаниями	методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	организации творческого процесса режиссера кино и телевидения
<i>Практические умения</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В полном объеме сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие сформированных умений разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Отсутствие сформированных умений разработки концепции создания аудиовизуального произведения
	ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	В полном объеме сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Отсутствие сформированных умений определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами,	ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав	В полном объеме сформированы умения определять и	Сформированы умения определять и комплектовать	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения	Отсутствие сформированных умений определять и

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	творческой группы	комплектовать персональный состав творческой группы	персональный состав творческой группы с незначительными замечаниями	определять и комплектовать персональный состав творческой группы	комплектовать персональный состав творческой группы
<i>Практические навыки</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Успешное применение навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В целом обладает навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами	Успешное применение навыков всесторонней подготовки производственного процесс, проведения его в срок и с наименьшими затратами	В целом обладает навыками всесторонней подготовки производственного процесс, проведения его в срок и с наименьшими затратами с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками всесторонней подготовки производственного процесс, проведения его в срок и с наименьшими затратами	Отсутствие навыков всесторонней подготовки производственного процесс, проведения его в срок и с наименьшими затратами
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами,	ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными	Успешное применение навыков организации насыщенного	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации	Отсутствие навыков организации насыщенного

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала	художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала с незначительными замечаниями	насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала
	ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения	Успешное применение навыков организации насыщенных художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения
	ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения	Успешное применение навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения	В целом обладает навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения	Отсутствие навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения
	ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	Успешное применение навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	В целом обладает навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	Отсутствие навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу

12.3. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса. Обучающийся продемонстрировал:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам технологии;
- точное использование специальной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- владение технологией съемки и монтажа, умение эффективно ее использовать в решении практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительной. Обучающийся продемонстрировал:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать специальную терминологию;
- наличие грубых ошибок в применении технологии съемки и монтажа;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Оценка зачета по практике «зачтено» проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому. Оценка зачета по практике «не зачтено» проставляется только в зачетную ведомость.

Невыполнение обучающимся программы практики, получение отрицательного отзыва о работе или неудовлетворительной оценки при защите отчета являются академической задолженностью.

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**

ДНЕВНИК
**прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-
производственного процесса в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от института

(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

[illegible]

(должность)	(фамилия, инициалы)	(подпись)
-------------	---------------------	-----------

Ежедневные записи обучающегося

Дата	Содержание работы	Оценка, замечания руководителя практики

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**

ОТЧЕТ
**об учебной практике по освоению технологии
творческо-производственного процесса в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

20____г.

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**ХАРАКТЕРИСТИКА**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильмаОбучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,_____
ученая степень, должность руководителя практики от института)прошел(а) учебной практики по освоению технологии творческо-
производственного процесса.1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
2.	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы			
3.	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			
4.	ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя			

*Отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности:

3. Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета о практике

(зачтено, не зачтено)

Руководитель практики от института

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе **учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.И. Хотиненко

«____» _____ 20____ г.

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

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры художественного фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРЕДДИПЛОМНОЙ (ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики: Хотиненко В.И., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России;

Сиренко А.В., профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Ленинского Комсомола, член Союза кинематографистов России.

Программа преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики включает указание места практики в структуре образовательной программы, объема практики в зачетных единицах, в академических и астрономических часах; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы ее проведения; формы отчетности о практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма

Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	4
2. Место преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Содержание практики	7
5. Организация проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	7
6. Форма отчетности о практике	9
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	10
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение практики	11
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	14
12.1. Процедура защиты отчета о практике	14
12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	15
12.3. Критерии оценки результатов практики	23
<i>Приложение 1. Дневник прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики</i>	24
<i>Приложение 2. Отчет о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике</i>	28
<i>Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета</i>	29
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе практики	31

1. Цель и задачи преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика (далее – преддипломная практика) как часть учебного процесса проводится для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций и нацелена на:

- приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций обучающихся в сфере профессиональной деятельности;

- подготовку обучающихся к самостоятельной творческо-производственной деятельности и профессиональной работе по созданию аудиовизуальных произведений различных видов и направлений.

Задачами преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики выступают:

- закрепление и расширение знаний, приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;

- отбор материалов, связанных с всесторонним изучением темы выпускной квалификационной работы;

- самостоятельная теоретическая и практическая деятельность, направленная на подготовку производства выпускной квалификационной работы.

2. Место преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер игрового кино- и телефильма, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, преддипломная практика входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Преддипломная практика проводится в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

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

Знания, умения и навыки, полученные во время преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики, послужат основанием для подготовки к созданию выпускной квалификационной работой, написанию ее теоретической части.

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

Организация преддипломной практики направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной 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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
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	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:

знать методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения;

уметь организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности; самостоятельно и в составе группы вести творческий поиск;

владеть навыками работы на фильмопроизводящих и телевизионных организациях, умением создания и реализации своего собственного замысла, быть готовым к выполнению выпускной квалификационной работы.

4. Содержание практики

Преддипломная практика предназначена для подготовки обучающихся к созданию выпускной квалификационной работы (ВКР), написанию ее теоретической части.

Для прохождения практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами самостоятельной работы, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Обучающиеся получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Тематический план преддипломной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий по началу создания ВКР: – уточнения сценарной основы; – выбора мест предстоящих съёмок; – оформления необходимой документации, производственной сметы; – разработки плана работы совместно с оператором, звукорежиссёром, художником и другими членами творческого коллектива; – сбора материала для написания теоретической части выпускной квалификационной работы. Выполнение индивидуального задания	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.	Защита отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Преддипломная практика проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

Проведение преддипломной практики осуществляется непосредственно во ВГИКе или на основе договоров в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). В договоре должны быть указаны сроки практики, вид работ и работник данной организации, ответственный за

прохождение практики обучающимся. Вопрос о месте прохождения практики рассматривается на заседании кафедры режиссуры игрового фильма.

Направление обучающихся на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора Института или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной киностудией ВГИКа, профильными лабораториями института или профильной организацией, вида и срока прохождения практики.

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры игрового фильма из числа научно-педагогических работников Института.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры игрового фильма (далее – руководитель практики от института) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от института:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

Руководитель закрепляется на весь срок преддипломной практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют общие и индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

Обучающиеся систематически отчитываются перед руководителями практики о проделанной работе, а по окончании практики обязаны составить и представить отчет о творческо-производственной практике.

6. Форма отчетности о практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике подтверждается подписью руководителя практики от института (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты преддипломной практики обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, соответствующего программе практики и содержащего письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету.

Отчет о практике включает:

- Титульный лист (Приложение 2);
- Содержание;
- Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);
- Основная часть, в которой приводятся описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;
- Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчете.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включить в сквозную нумерацию.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от института осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики

7.1. Основная литература

1. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
2. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
3. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
5. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.
6. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
7. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
8. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
9. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
10. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
11. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
12. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
13. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
14. Эйзенштейн С. Метод. Т. 1. – М., 2002.

7.2. Дополнительная литература

1. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
2. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.

3. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002.
4. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000.
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Г. Дворников, 2003
6. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
7. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
8. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
9. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
10. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.l'п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение практики

Проведение преддипломной практики осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения преддипломной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения преддипломной практики
<i>Учебная киностудия</i>	Приборы измерительные светотехнические:

Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	- колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV
---	--

	тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -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
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Преддипломная практика может проводиться также в организациях, осуществляющих деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств (профессиональных студиях по производству аудиовизуальной продукции, телецентрах, тон-студиях и других организациях соответствующего профиля, оснащенных современным профессиональным оборудованием и имеющих квалифицированный штат специалистов).

Институт и профильные организации должны создавать условия, обеспечивающие максимальную эффективность прохождения преддипломной практики и выполнения заданий, а также отвечают за соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности.

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

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

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

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

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

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

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

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

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите, как осуществлялся выбор мест предстоящих съёмок;
- охарактеризуйте совместную с оператором, звукорежиссёром, художником и другими членами творческого коллектива разработку плана работы по созданию ВКР;
- каков порядок оформления необходимой документации, производственной сметы;
- как осуществлялся сбор материала для написания теоретической части выпускной квалификационной работы;

–перечислите возможные проблемы в предстоящей работе над выпускной квалификационной работой.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ОПК-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3.	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
4.	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
5.	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
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	В полном объеме сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Отсутствие системы знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа
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	В полном объеме сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Отсутствие системы знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Отсутствие системы знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения
ПКО-2. Владеет художественными	ПКО-2.1. Знает основные явления и	В полном объеме сформирована система	Сформирована система знаний основных явлений и	Фрагментарные, бессистемные знания	Отсутствие системы знаний основных

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия;	знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия с незначительными замечаниями	основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия
	ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	В полном объеме сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Отсутствие системы знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения
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	ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения	В полном объеме сформирована система знаний процесса создания экранного произведения	Сформирована система знаний процесса создания экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания процесса создания экранного произведения	Отсутствие системы знаний процесса создания экранного произведения
<i>Практические умения</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных	В полном объеме сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств	Сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику различных видов и направлений экранных	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств	Отсутствие сформированных умений разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	искусств	различных видов и направлений экранных искусств	искусств с незначительными замечаниями	различных видов и направлений экранных искусств	различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Отсутствие сформированных умений разработки концепции создания аудиовизуального произведения
	ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	В полном объеме сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Отсутствие сформированных умений определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Отсутствие сформированных умений анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания
	ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и	В полном объеме сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и	Сформированы умения с формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели с незначительными	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и	Отсутствие сформированных умений формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	вспомогательные цели	вспомогательные цели	замечаниями	и вспомогательные цели	главные и вспомогательные цели
	ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания	В полном объеме сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Сформированы умения аргументировать собственные высказывания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Отсутствие сформированных умений аргументировать собственные высказывания
	ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения	В полном объеме сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Отсутствие сформированных умений воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы	В полном объеме сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Отсутствие сформированных умений определять и комплектовать персональный состав творческой группы
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий	В полном объеме сформированы умения разработки режиссерского сценария	Сформированы умения разработки режиссерского сценария с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки режиссерского сценария	Отсутствие сформированных умений разработки режиссерского сценария
	ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства).	В полном объеме сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана	Сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана (графика производства)с	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-	Отсутствие сформированных умений разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
публичного использования		(графика производства)	незначительными замечаниями	постановочного плана (графика производства)	(графика производства)
<i>Практические навыки</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Успешное применение навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В целом обладает навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами	Успешное применение навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	В целом обладает навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	Отсутствие навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее	ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)	Успешное применение навыков самоанализа (рефлексии)	В целом обладает навыками самоанализа (рефлексии) с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками самоанализа (рефлексии)	Отсутствие навыков самоанализа (рефлексии)
	ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов,	Успешное применение навыков сравнения результатов, полученных	В целом обладает навыками сравнения результатов, полученных при решении	Несистемное, фрагментарное обладание навыками сравнения	Отсутствие навыков сравнения результатов, полученных при

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
решения	полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки с незначительными замечаниями	результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала
	ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения
	ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения	Успешное применение навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения	В целом обладает навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения	Отсутствие навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения
	ПКО-2.7. Реализует	Успешное применение	В целом обладает навыками	Несистемное,	Отсутствие навыков

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу с незначительными замечаниями	фрагментарное обладание навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу
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	ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода навыками	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода
	ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала	Успешное применение навыков координации работы художественно-производственного персонала	В целом обладает навыками координации работы художественно-производственного персонала с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками координации работы художественно-производственного персонала	Отсутствие навыков координации работы художественно-производственного персонала
	ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

12.3. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение творческо-производственной практики. Обучающийся продемонстрировал:

- систематизированные, глубокие и полные знания по художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности режиссера, необходимой для создания аудиовизуального произведения;
- точное использование специальной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- умение творчески работать над фильмом в сотрудничестве с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером, другими специалистами творческо-производственной деятельности по созданию аудиовизуальной продукции;
- владение технологией съемки и монтажа, умение эффективно ее использовать в решении практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительной. Обучающийся продемонстрировал:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать специальную терминологию;
- наличие грубых ошибок в применении технологии съемки и монтажа;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Оценка зачета по практике «зачтено» проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому. Оценка зачета по практике «не зачтено» проставляется только в зачетную ведомость.

Невыполнение обучающимся программы практики, получение отрицательного отзыва о работе или неудовлетворительной оценки при защите отчета являются академической задолженностью.

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от института

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

Ежедневные записи обучающегося

Дата	Содержание работы	Оценка, замечания руководителя практики

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**

**ОТЧЕТ
о преддипломной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

20____г.

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**ХАРАКТЕРИСТИКА**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильмаОбучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,_____
ученая степень, должность руководителя практики от института)

прошел(а) преддипломную (проектно-творческо-производственную) практику.

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы
общефессиональные и профессиональные компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
2.	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы			
3.	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-			

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе **преддипломной практики**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____

(подпись)

В.И. Хотиненко

«____» _____ 20____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

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

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Раскадровка»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: старший преподаватель, Краморенко О.Н.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от №733 утвержденный 1 августа 2017 года

по специализации: **Режиссер игрового кино- и телефильма**

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____
(название направления

подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

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

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

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

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	7
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины	7
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	8
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2 Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм	10
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
3.1 Список литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2 Дополнительная литература	11
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	13
3.3 Фильмография.....	14
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	19
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	19

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России №733 утвержденный 1 августа 2017 года.

Цель дисциплины «Раскадровка» -

дать студентам четкие понятия

- о художественных средствах применяемых художником кино для создания художественного образа аудиовизуального произведения;
- способах планирования визуального образа будущего экранного произведения;
- дать представление о работе режиссера с художником –постановщиком на этапе подготовительного периода.

Задачами дисциплины являются:

- сформировать навык работы с художником-постановщиком над визуальным решением экранного произведения.
- обучить основам мизансценирования и определения визуальной структуры будущего экранного произведения,
- научить работе с раскадровками на подготовительном и производственном этапе создания экранного произведения.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП.

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

Изучение дисциплины «Раскадровка» базируется на изучении таких дисциплин как история русского изобразительного искусства, история зарубежного изобразительного искусства, история русской литературы, история зарубежной литературы, история театра, история отечественного, история зарубежного кино.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Студент специализации:

Режиссер игрового кино- и телефильма;

дисциплины и приобретенных знаний и навыков должны обладать следующими компетенциями:

ПКО-2 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	3 зач.ед. 103 часа	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	60	60
Лекции	30	30
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия	30	30
Самостоятельная работа	12	12
Форма промежуточного контроля	36	Экзамен
Всего	103	103

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения			
	Кол-во часов (в акад. часах)			
	Лекции	Практическая работа	Самост. работа	Всего

1. Общие принципы работы режиссера с художником кино при чтении киносценария.	4	2		6
2. Общие принципы мизансценирования для различных драматургических ситуаций.	6	6		12
3. Поиск цветотонального решения фильма и его отдельных (ключевых) сцен.	4	4		8
4. Поиск художественного решения (мизансцены и композиции) ключевых сцен.	4	6		10
5. Поиск основного кадра для неключевой сцены. Движение от частного к общему.	2	6		8
6. Раскадровка каждой сцены будущего экранного произведения с учетом планов и крупностей.	4	4	10	18
7. Анализ получившейся раскадровки, оценка правильности восприятия донесения общего замысла.	6	2	2	12
Экзамен				36
ИТОГО:	30	30	12	103

2.2.2 Содержание дисциплины

Лекционные занятия

1. Общие принципы работы режиссера с художником кино при чтении киносценария. В рамках занятия рассказывается о принципах взаимодействия художника-постановщика и режиссера постановщика. Постановка перед художником правильного определенной задачи и совместный поиск визуального воплощения режиссерского замысла.

2. Общие принципы мизансценирования для различных драматургических ситуаций. На занятии на примерах рассматриваются различные драматические ситуации и то, как они решаются в различных фильмах, используется ли шаблоны, для решения подобного рода сцен (диалог, конфликт, любовная сцена и др.) или сцена решается в ином ключе.

3. Поиск цветотонального решения фильма и его отдельных (ключевых) сцен. На примерах рассматривается важность цвета и тона для общего визуального восприятия фильма. Также влияние общего

цветотонального настроения на композицию композицию кадра. Определение ключевых сцен в экранном произведении.

4. Поиск художественного решения (мизансцены и композиции) ключевых сцен. Развитие замысла режиссера от ключевого кадра, к ключевому кадру. Оценка работы раскадровки данных сцен на общий замысел.

5. Поиск основного кадра для неключевой сцены. Движение от частного к общему. Определение основного кадра каждой сцены. Оценка работы данных кадров к композиции с раскадровкой ключевых сцен.

6. Раскадровка каждой сцены будущего экранного произведения с учетом планов и крупностей. Работа над раскадровкой каждой сцены. Отслеживание драматургических точек для каждой сцены.

7. Анализ получившейся раскадровки, оценка правильности восприятия донесения общего замысла. Принципы работы с существующей раскадровкой. Отслеживание развития общего замысла и соответствия ему, получившихся в раскадровке сцен. Внесение при необходимости корректив.

Практический блок

Практические занятия для тем 1 и 2 представлены самостоятельным анализом кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма.

В ходе практических занятий по темам 3-7 студентом под руководством педагога выполняется самостоятельно раскадровка на основе выбранного материала, согласно всем этапам работы над раскадровками:

- работа с литературным источником, определение ключевых сцен
- определение общей цветотональной композиции фильма;
- поиск художественного решения и отрисовка раскадровки ключевых сцен;
- поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен
- анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма.

Содержание самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студента это работа выполняемая студентом в течение всего периода изучения дисциплины под руководством преподавателя. Для данной дисциплины она состоит в:

- а) самостоятельной отрисовке раскадровок для неключевых сцен драматургического произведения,
- б) самостоятельном анализе получившейся раскадровки целого драматургического произведения и внесения корректив по необходимости.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

1. Артющин, Л. Ф. Справочник кинооператора : справочное издание / Под. общ. ред. Л.Ф.Артюшина. - М. : ВГИК, 1999
2. Елисеева, Е. А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века : монография / Е. А. Елисеева. - М. : Старклайт, 2012
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
4. Толкачёв, А. Н. 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография / А.Н Толкачёв. - М. : ВГИК, 2013

3.1.2 Дополнительная литература

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий // Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. – М.: ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. – М.: ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». – М.: ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). – М.: ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). – М.: ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). – М.: ВГИК, 1979.

8. О художниках театра, кино и телевидения: Сб. статей. – Л.: Художник РСФСР, 1984.
9. Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. – БПСК, 1981.
10. Художники театра и кино: Альбом. – М.: Советский художник, 1975.
11. Галаджева Г. Художник в кино. – М.: Союзинформкино, 1981.
12. Роль художника в процессе создания современного фильма: Беседа за круглым столом. //Сб. «Современные тенденции развития советского кино». – М., 1981.
13. Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. – М.: Советский художник, 1965.
14. Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. – Л.: Художник РСФСР, 1965.
15. Ривов Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры нач. XX века. – М.: Искусство, 1979.
16. Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. – М.: Искусство, 1979.
17. Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. – М.: Искусство, 1986.
18. Кузнецова В. Евгений Еней. – М.-Л.: Искусство, 1966..
19. Луцкая Е.П. Алексей Пархоменко. – Л.: Художник РСФСР, 1975.
20. Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
21. Громов Е., Алимов С.А. Мультипликация, книжная и станковая графика. – М.: Советский художник, 1990.
22. Художник кино Юрий Ракша. /Сост. И.Е. Ракша. – М.: ВЕПК, 1983.
23. Богородский Ф. Воспоминания художника. Глава «Автобиография». – М.
24. Исаева К. Изобразительное решение фильма. – М.: ВГИК, 1982.
25. Формирование изобразительной культуры художника кино: Сб. науч. трудов. – М.: ВГИК, 1984.
26. Головня А. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
27. Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. //Сб. «О киноискусстве». М– М.: Искусство, 1965.
28. Косматов Л., Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. – М.: БПСК, 1981.
29. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. – М.: Искусство, 1977.
30. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. – М.: Искусство, 1964.
31. Эйзенштейн С. Рисунки. – М.: Искусство, 1961.
32. Козинцев Г. Пространство трагедии. – Л.: Искусство, 1973.
33. Юткевич С. О киноискусстве. //Сб. «Избранное». – М.: АН СССР, 1962.
34. Юткевич С. Поэтика режиссуры. – М.: Искусство, 1985.
35. Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. //Сб. «ВГИК – 50 лет». – М.: ВГИК, 1969.
36. Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып.1. – М.: Искусство, 1966.
37. Мясников Г. Художник кинофильма. – М.: Искусство, 1963.
38. Мясников Г. Работа художника кино. – М.: Знание, 1965.
39. Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. – М.: ВГИК, 1964.
40. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1. – М.: ВГИК, 1974.
41. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2. – М.: ВГИК, 1978.
42. Горбачев В. Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
43. Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. – М.: Искусство, 1958.
44. Анджан А., Волчанецкий Ю. Грим в кино. – М.: Искусство, 1961.
45. Кузнецова В. Костюм на экране. – Л.: Искусство, 1975.

46. Мосфильм: Сб. Вып.1. – М.: Искусство, 1959 (статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.).
47. Мосфильм: Сб. Вып.2. – М.: Искусство, 1961 (статьи Г. Айзенберга, С. Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).
48. Художники театра и кино. – Ташкент: Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.
49. Громов Е. Художник кино. – М.: ВГИК, 1973.
50. Камерденков В. Дни минувшие. – М.: Советский. художник, 1976.
51. Зайцева Л. Выразительные средства кино. – М.: Знание, 1981.
52. Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. – М.: Просвещение, 1981.
53. Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. – М.: Искусство, 1982.
54. Мастера искусств об искусстве. 1-7 тт. – М.: Искусство, 1965.
55. Крамской И. Письма, в 2-х тт. – М.: Искусство, 1965.
56. Репин И. Далекое близкое. – М.: АХ СССР, 1960.
57. Суриков В. Письма. – Л.: Искусство, 1977.
58. Ван Гог В. Письма в 2-х тт. – М.-Л.: Искусство, 1966.
59. Делакруа Э. Дневник. – М.: Искусство, 1950.

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

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

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

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

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

3.3 Фильмография

Режиссер	Фильм	Художник
Абдрашитов А.	«Слуга»	Толкачев А.
Александров Г.	«Композитор Глинка»	Уткин А.
Александров Г.	«Встреча на Эльбе»	Уткин А.
Алов А., Наумов В.	«Бег»	Пархоменко А.
Абдрашитов А.	«Время танцора»	Толкачев А.
Алов А., Наумов В.	«Скверный анекдот»	Пархоменко А.
Алов А., Наумов В.	«Тиль Улиеншпигель»	Пархоменко А., Черняев Е.
Алов А., Наумов В.	«Красное и черное»	Пашкевич П.
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	«Урок истории»	Пархоменко А., Грозев А.
Аранович С.	«Торпедоносцы»	Каплан И.
Бондарчук С	«Война и мир» (1-4 серии)	Богданов М., Мясников Г.
Бондарчук С.	«Судьба человека»	Новодержкин И.
Бондарчук С.	«Степь»	Петров В.
Бурляев Н.	«Лермонтов»	Юшин В.
Быков Р.	«Нос»	Гаухман-Свердлов М.
Васильев С.	«Герои Шипки».	Богданов М., Мясников Г.
Газаров С.	«Ревизор»	Филлипов В.
Гайдай Л.	«Кавказская пленница»	Каплуновский В.
Гайдай Л.	«12 стульев»	Куманьков Е.
Гайдай Л.	«Ревизор»	Куманьков Е.
Герасимов С.	«Тихий Дон»	Дуленков Б.
Герасимов С.	«Юность Петра»	Попов А.
Герасимов С.	«Петр Великий»	Попов А.
Герасимов С.	«В начале славных дел»	Попов А.
Герасимов С.	«Лев Толстой»	Попов А.
Губенко Н.	«Пришел солдат с фронта»	Новодержкин И.
Губенко Н.	«Подранки»	Толкачев А.
Дзиган Е.	«Мы из Кронштадта»	Егоров В.
Довженко А.	«Мичурин»	Богданов М., Мясников Г.
Донской М.	«Сельская учительница»	Пашкевич П.
Донской М.	«Фома Гордеев»	Пашкевич П.
Досталь Н.	«Мелкий бес»	Платов Л.
Евтушенко Е.	«Детский сад»	Юшин В.
Жалакявичюс В.	«Рассказ неизвестного человека»	Кислых В.
Зархи А, Хейфиц И.	«Депутат Балтики»	Суворов Н.
Зархи А.	«Высота»	Фрейдин А.
Зархи А.	«Анна Каренина»	Борисов А., Кладиенко Ю.
Захаров М.	«Формула любви»	Юшин В.
Калатозов М.	«Первый эшелон»	Богданов М.,

		Мясников Г.
Калатозов М.	«Летят журавли»	Свидетелев Е.
Карасик Ю.	«Шестое июля»	Бланк Б.
Квинихидзе Л.	«Мери Поппинс, до свидания»	Петров В.
Кладиенко Ю.	«Бесы»	Кладиенко Ю.
Климов Э.	«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»	Бланк Б.
Климов Э.	«Иди и смотри»	Петров В.
Козинцев Г.	«Гамлет» (1, 2 серии)	Еней В.
Козинцев Г.	«Король Лир» (1, 2 серии)	Еней В.
Козинцев Г., Трауберг Л.	«Дон-Кихот»	Еней В.
Колосов С.	«Вызываем огонь на себя»	Платов Л., Карташев М.
Кончаловский А.	«Куручка Ряба»	Платов Л.
Кончаловский А.	«Дворянское гнездо»	Ромадин М., Двигубский Н., Бойм А.
Кончаловский А.	«Сибириада»	Двигубский Н.
Кончаловский А.	«Дядя Ваня»	Двигубский Н.
Коренев А.	«Большая перемена»	Платов Л.
Кулиджанов Л.	«Карл Маркс. Молодые годы»	Пашкевич П.
Кулиджанов Л.	«Преступление и наказание»	Пашкевич П.
Лиознова Т.	«Семнадцать мгновений весны»	Дуленков Б.
Лотяну Э.	«Анна Павлова»	Бланк Б.
Лотяну Э.	«Мой ласковый и нежный зверь»	Бланк Б.
Лунгин П.	«Остров»	Толкачев А.
Масленников И.	«Пиковая дама»	Каплан И.
Мендадзе А., Абдрашитов В.	«Парад планет»	Толкачев А.
Митта А.	«Как царь Петр арапа женил»	Лемешев И.
Михалков Н.	«Двенадцать»	Петров В.
Михалков Н.	«Утомленные солнцем»	Аронин В.
Михалков Н.	«Сибирский цирюльник»	Аронин В.
Михалков Н.	«Обломов»	Адабашьян А.
Михалков Н.	«Родня»	Адабашьян А.
Михалков Н.	«Раба любви»	Адабашьян А.
Михалков Н.	«Неоконченная пьеса для механического пианино»	Адабашьян А.
Муратов А.	«Королева Марго»	Юшин В.
Назаров В.	«Пакет»	Платов Л.

Озеров Ю.	«Освобождение»	Мягков А.
Ордынский В.	«Хождение по мукам»	Кладиенко Ю.
Панфилов Г.	«В огне брода нет»	Гаухман-Свердлов М.
Панфилов Г.	«Начало»	Гаухман-Свердлов М.
Петров В.	«Кутузов»	Егоров В.
Петров В.	«Гроза»	Суворов Н.
Петров В.	«Петр I» (1, 2 серии)	Суворов Н.
Прошкин А.	«Михайло Ломоносов»	Платов Л., Кислых В.
Прошкин А.	«Русский бунт»	Толкачев А.
Прошкин А.	«Живи и помни»	Толкачев А.
Птушко А.	«Каменный цветок»	Богданов М., Мясников Г.
Птушко А.	«Илья Муромец».	Куманьков Е., Свидетелев Е.
Птушко А.	«Садко»	Куманьков Е., Свидетелев Е.
Пудовкин В.	«Адмирал Нахимов»	Егоров В.
Пудовкин В.	«Мать»	Козловский С
Пудовкин В	«Шинель»	Еней В.
Пудовкин В., Доллер М.	«Суворов»	Егоров В.
Пудовкин В., Доллер М.	«Конец Санкт-Петербурга»	Козловский С.
Райзман Ю.	«Коммунист»	Богданов М., Мясников Г.
Райзман Ю.	«Твой современник».	Турылев Г.
Ромм М.	«Пышка»	Шпинель И.
Ромм М.	«Ленин в 1918 году»	Дубровский-Эшке Б.
Ромм М.	«Адмирал Ушаков»	Пархоменко А.
Ромм М.	«Мечта»	Каплуновский В.
Ромм М., Васильев Д.	«Ленин в Октябре»	Дубровский-Эшке Б.
Рязанов Э.	«Жестокий романс»	Борисов А.
Рязанов Э.	«Ирония судьбы или с легким паром»	Борисов А.
Савченко И., Алов А., Наумов В.	«Тарас Шевченко»	Немечек В.
Самсонов С	«Оптимистическая трагедия»	Новодержкин И.
Самсонов С.	«Чисто английское убийство»	Борисов А.
Сахаров А.	«Вкус хлеба»	Толкачев А.
Солнцева Ю.	«Зачарованная Десна»	Борисов А.
Соловьев С.	«Наследница по прямой»	Борисов А.
Соловьев С.	«Егор Булычов и другие»	Борисов А.
Соловьев С.	«Анна Каренина»	Борисов А.

Соловьев С.	«Асса»	Гаухман-Свердлов М.
Соловьев С.	«Станционный смотритель»	Борисов А.
Таланкин И.	«Чайковский»	Борисов А., Кладиенко Ю.
Таланкин И.	«Отец Сергей»	Петров В., Фоменко Ю.
Тарасов С.	«Приключения Квентина Дорварда – стрелка королевской гвардии»	Юшин В.
Тарковский А.	«Солярис»	Ромадин М.
Тарковский А.	«Зеркало»	Двигубский Н.
Ташков Е.	«Майор Вихрь»	Кислых В.
Ташков Е.	«Подросток»	Филлипов В.
Хотиненко В.	«Мусульманин»	Попов А.
Хунтгебурт Г.	«Том Сойер»	Немечек В.
Чухрай Г.	«Баллада о солдате»	Немечек В.
Чухрай П.	«Вор»	Петров В.
Швейцер М.	«Мертвые души»	Лемешев И
Швейцер М.	«Маленькие трагедии»	Филлипов В.
Швейцер М., Милькина С	«Время вперед»	Фрейдин А.
Шепитько Л., Климов Э.	«Прощание»	Петров В.
Шукшин В.	«Калина красная»	Новодержкин И.
Эйзенштен С.	«Александр Невский»	Шпинель И.
Эйзенштен С.	«Иван Грозный» (1, 2 серии)	Шпинель И.
Юдин Ю.	«Шведская спичка»	Турылев Г.
Юткевич С.	«Великий воин Албании Скандербек»	Шпинель И.

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»

И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

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

Электронные библиотеки:

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

<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

2. ЭБС Юрайт Контракт №140-19-У от 03 июля 2019 г. <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по
дисциплине «Раскадровка».

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

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

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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Раскадровка**

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.	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-2
	-лекционные занятия, направленные на формирование представления о работе режиссера с художником – постановщиком на этапе подготовительного периода, о художественных средствах, применяемых художником кино для создания художественного образа аудиовизуального произведения и способах планирования визуального образа будущего экранного произведения.	
	-обсуждения кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:	ПКО-2
	- подготовка к обсуждению кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма	

	- выполнение собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:	ПКО-2
	- проверка качества аргументации в обсуждении кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма	
	- проверка практических навыков в ходе выполнения собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий - активное участие в обсуждении кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма в обсуждении кинофильмов - выполнения собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции

		фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в занятии
		- степень правильности выполнения анализа проблемных вопросов
		- степень творческого участия в выполнении анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики
		- успешная творческая работа по выполнению собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма
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
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма в обсуждении кинофильмов
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность к самостоятельному выполнению раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и

		отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен - анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по изобразительному решению фильма
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		-Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждение Творческое задание Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: выполнение раскадровки по этапам:

- работа с литературным источником, определение ключевых сцен

-определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решения и отрисовка раскадровки ключевых сцен;
- поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен
-анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Экзамен.

Проходит в форме показа и защиты творческого задания (раскадровки), выполненного в течение семестра студентом по выбранной им литературной сновове.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

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 «Раскадровка» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

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

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к

успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования
- Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
- Анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования,
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма,
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация – экзамена, который проходит в форме показа и защиты творческого задания (раскадровки), выполненного в течение семестра студентом по выбранной им литературной основе.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____
2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Искусство речи»

Направление подготовки/ специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(Режиссер игрового кино- и телефильма)

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: профессор А.Д. Егорова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «1» августа 2017г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Декан актерского факультета _____/Магар Е.Е.

Начальник ОМР _____/Атаман В.В

Зав.библиотекой _____/Шипулина В.М.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цель и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Индивидуальные занятия**
- 8. Самостоятельная работа обучающегося**
- 9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 10. Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 12. Методические рекомендации**
- 13. Приложение**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

«Искусство речи» является одной из важнейших дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

Дисциплина «Искусство речи» нацелена на овладение будущими режиссерами игрового кино- и телефильма знаниями работы над словом, одним из главных средств при создании роли, для реализации своих творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачами дисциплины являются:

- развитие природных речевых возможностей обучающихся;
- обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной стилевой природой;
- воспитание орфоэпической и дикционной культуры будущих режиссеров;
- воспитание навыков самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство речи» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер игрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-4 семестрах.

Обучение осуществляется в тесном взаимодействии с дисциплиной «Мастерство актера», предусматривающей изучение и освоение основных методов работы режиссера с актером в ходе создания игрового кино- и телефильма.

Методическая база предмета – учение К.С. Станиславского.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1). ПКО-1; ПКО-2

Таблица 1

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание
<i>Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий</i>			
ПКО-1	Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПК-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПК-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПК-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПК-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПК-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПК-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения	Анализ отечественного и зарубежного опыта
<i>Тип задач профессиональной деятельности: творческо-производственный.</i>			
ПКО-2	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПК-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПК-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПК-2.3. Определяет и комплектовать персональный состав творческой группы ПК-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПК-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПК-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПК-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.	Анализ отечественного и зарубежного опыта

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 академических (324 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (1-4 семестры).

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:		162	43	38	43	38	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:			—	—	—	—	—	—	—	—
Лекции			—	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		128	34	30	34	30	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		34	9	8	9	8	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		126	29	34	29	34	—	—	—	—
Выполнение творческого задания			—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – экзамен		144	36	36	36	36	—	—	—	—
ИТОГО:	акад. час.	432	—	—	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	12	3	3	3	3	—	—	—	—

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. Вводная беседа.		7	2	7	16
Тема 2. Техника речи. Дикция.		9	2	9	20
Тема 3. Техника речи. Дыхание. Голос.		9	2	9	20
Тема 4. Культура речи. Орфоэпия.		9	2	9	20
Тема 5. Современное литературное произношение.		9	2	9	20
Тема 6. Логика речи. Логическая пауза.		7	2	7	16
Тема 7. Логика речи. Логическое ударение.		7	2	7	16
Тема 8. Логический разбор текста.		7	2	7	16

Перспектива.					
Тема 9. Процесс работы над прозаическим отрывком.		7	2	7	16
Тема 10. Выразительная природа стиха.		7	2	7	16
Тема 11. Особенности исполнения классического стиха.		7	2	7	16
Тема 12. Особенности исполнения тонического стиха.		7	2	7	16
Тема 13. Особенности чтения свободного стиха.		7	2	7	16
Тема 14. Анализ отрывка художественной прозы.		7	2	7	16
Тема 15. Присвоение авторского текста.		7	2	7	16
Тема 16. Создание характеров в рамках рассказа.		7	2	6	15
Тема 17. Передача авторского стиля.		8	2	7	17
Промежуточная аттестация – экзамен					144
Итого за 1-4й семестры		128	34	126	432

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводная беседа.

Во вводной беседе освещаются следующие вопросы:

- язык и его место в жизни общества;
- роль слова в кино;
- значение работы над словом для будущего режиссера;
- задачи дисциплины в целом и отдельных ее разделов.

Тема 2. Техника речи. Дикция.

Задача занятий по технике речи – свобода в подаче слова.

Работа по дикции – выработка четкой речи, точное произношение гласных и согласных звуков, исправление речевых недостатков.

Тема 3. Техника речи. Дыхание. Голос.

Овладение смешанно-диафрагматическим типом дыхания и комплексом упражнений по освобождению естественного голосового звучания.

Тема 4. Культура речи. Орфоэпия.

Орфоэпические нормы современного русского языка. Законы и правила произношения.

Говоры и акценты.

Тема 5. Современное литературное произношение.

Отмирающие и вновь возникающие нормы произношения. Разница произношения в классическом и современном фильме.

Тема 6. Логика речи. Логическая пауза.

Логика сценической речи изучает законы звучащей речи. Правила расстановки логических пауз. Речевые такты. Передача звучания знаков препинания.

Тема 7. Логика речи. Логическое ударение.

Правила расстановки логических ударений. Перспектива фразы, отрывки.

Тема 8. Логический разбор текста. Перспектива.

Логический разбор текста – подготовительная ступень в работе над литературным материалом, в передаче мыслей автора.

Тема 9. Процесс работы над прозаическим отрывком.

Определение сверхзадачи отрывка, главной мысли, последовательности событий.

Логический разбор. Работа воображения. «Кинолента» видений.

Тема 10. Выразительная природа стиха.

Ритм; характер пауз в стихотворной речи, перенос, звукопись, рифма.

Тема 11. Особенности исполнения русского классического стиха.

Силлабо-тоническое стихосложение. Размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест.

Занятие сопровождается прослушиванием записей со стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Пастернака, Ахматовой.

Тема 12. Особенности исполнения тонического стиха.

Тоническое стихосложение – учет только ударных слогов. Большое количество ударений в строке. Разговорность стиха.

Занятие сопровождается прослушиванием стихов Маяковского.

Тема 13. Особенности чтения свободного стиха.

Свободный стих – без рифмы, без размера. Ключ исполнения в правильно найденном ритме.

Занятие сопровождается прослушиванием стихов Бродского, Перевра.

Тема 14. Анализ отрывка художественной прозы.

Раскрытие идейно-художественного замысла автора. Тема, идея всего произведения. Сверхзадача отрывка. Выявление авторского и своего отношения к героям и событиям рассказа.

Тема 15. «Присвоение» авторского текста.

Наполнение текста своими видениями; заготовка большого количества «топлива» (выражение Станиславского) для своего воображения; насыщение зон молчания непрерывной активной мыслью.

Тема 16. Создание характеров в рамках рассказа.

Проникновение в психологию героев, в их взаимоотношения. Внутренний монолог. Подтекст.

Тема 17. Передача авторского стиля.

Стиль – единство идейно-художественных особенностей: идеи, темы, характеров, языка. Формирование индивидуального стиля писателя на базе его мировоззрения, содержания его творчества.

6. Практические занятия

На практических занятиях студенты отрабатывают дикцию, избавляются от речевых недостатков, занимаются постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и освобождением голоса.

На занятиях по орфоэпии избавляются от говоров, овладевают русским литературным произношением. На занятиях по логике изучают законы литературного чтения, правила расстановки логических пауз и ударений.

В работе над стихотворной речью на практических занятиях проводятся прослушивания записей актеров и чтецов, тренирующие чтение классического, тонического и свободного стиха.

На практических занятиях проводятся разборы, прослушивание и обсуждение выполненных заданий с целью развить у будущих режиссеров слуховое восприятие, научить анализировать текст, выработать общие критерии в оценках.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия используются для более близкого знакомства педагога с особенностями речи, культурным уровнем и творческими задатками студентов. Такие контакты осуществляются в форме практических заданий по всем разделам предмета. Индивидуальный подход позволяет педагогу всесторонне раскрыть способности каждого студента.

Работа над прозаическими и стихотворными проводится на индивидуальных занятиях под руководством педагога.

8. Самостоятельная работа обучающегося

Повторение материала и рекомендуемых учебников и пособий.

Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям проводится по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

Самостоятельная работа включает занятия по выработке четкой речи, исправлению дикционных недостатков, освоению литературного произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи. Самостоятельная работа по этим разделам предполагает четкое выполнение точных заданий педагога.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от студента:

- самостоятельного выбора материала;
- работы над композицией отрывка;
- анализа и «присвоения» текста.

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. *Автушенко И.* Рабочая тетрадь по орфоэпии. / И.А. Автушенко; Всерос. гос. Ун-т кинематографии им С.А. Герасимова. – М.: Ред. -изд. Отдел ВГИК, 2012. – 68 с.
2. *Автушенко И.* Сценическая речь и эмоциональный слух: учебное пособие / И.А. Автушенко; Всерос. гос. Ун-т кинематографии им С.А. Герасимова. – М.: Ред. -изд. Отдел ВГИК, 2012. – 124 с.: граф., рис
3. *Егорова А., Радченко А.* Логика сценической речи (учебное пособие, переработанное). М., 2007.
4. *Кнебель М.* Слово в творчестве актёра. М., 1971.
5. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры. (сборник). М., 1992.

10. Перечень дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

1. *Аванесов Г.* Русское литературное произношение. М., 1984
2. *Поль Л. Сопер.* Основы искусства речи. М., 1958.
3. Сценическая речь (учебник для студентов театральных учебных заведений под ред. *И.П.Козляниновой* и *И.Ю. Промтовой*, 3-е изд.) М., 2002.
4. Теория и практика сценической речи. СПб, 2005.

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	с 02.09.2019г. по 01.09.2020г.
ЭБС «Лань» контракт № 204-19-У от 04.10.2019г. https://e.lanbook.com/	с 04.10.2019г. по 04.10.2020г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 20.05.2019г. по 20.05.2020г..
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Музыкальный центр.

12. Методические рекомендации

1.Методические рекомендации для преподавателей.

Главным разделом занятий по речи в режиссерских мастерских является работа над текстом. Она ведется на материале литературы различных стилей и жанров: художественная проза, стихотворные тексты. В

учебный репертуар включаются произведения русских и западных классиков, современных зарубежных и отечественных авторов.

Особое внимание следует уделять содержанию выбранных текстов, так как репертуар – это основа, на которой осуществляется процесс творческого воспитания режиссера. Работа над литературными произведениями помогает формированию мировоззрения студентов, развивает их художественный вкус. В процессе обучения необходимо воспитывать в молодых режиссерах навыки самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

В первом семестре ведется работа над четкостью речи, над постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и первоначальными упражнениями по постановке голоса; изучаются нормы современного литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и телевидении; студенты овладевают логическим чтением текстов; закладываются основы художественного чтения прозы.

Работа над техникой, орфоэпией, логикой речи.

Основные разделы предмета: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика, художественное чтение стихов и прозы. На практических занятиях студенты в теории и на практике знакомятся со всеми этими разделами. Будущие режиссеры должны иметь о них точное представление для того, чтобы самим овладеть необходимыми навыками и, главное, при работе с актером определять и выправлять их речевые недостатки, добиваться выразительного слова.

Первые три раздела – дикция, дыхание, голос – изучаются лишь в той мере, в какой это необходимо для овладения культурой речи. Задачи работы над дикцией: выработка четкой речи, правильное произношение гласных и согласных звуков и, по возможности, исправление имеющихся в произношении недостатков. Занятия по постановке дыхания и голоса сводятся к овладению сценическим дыханием и комплексом упражнений,

выявляющих естественное голосовое звучание. Навыки правильного произношения и дыхания закрепляются в чтении специально подобранных текстов (пословицы, скороговорки, стихотворения и другие материалы на усмотрение педагога). Занятия техникой речи позволяют уже в первом семестре добиться известной свободы в подаче слова.

Орфоэпия – правила литературного произношения. Этот раздел прорабатывается достаточно подробно, так как в молодых режиссерах необходимо воспитать вкус к нормальному произношению, научить их на слух определять акценты и говоры, а также исправлять ошибки в произношении у актёров.

Занятия по орфоэпии начинаются с изучения законов и правил произношения. Внимание студентов следует обращать на разницу произношения в классическом и современном репертуаре, на отмирающие и вновь возникающие явления и нормы. Для закрепления правил произношения студенты разбирают орфоэпически все рабочие материалы, пишут орфоэпические диктанты.

Раздел логики речи – основной в первом семестре. Логика изучает законы звучащей речи. Владение логикой дает возможность передавать мысли автора, заключенные в тексте роли, рассказа, стихотворения. Логический разбор текста – подготовительная ступень в работе над всяким литературным материалом.

На практических занятиях изучаются законы логического чтения: правила расстановки логических пауз и ударений, передача в звучании знаков препинания, различные способы выделения ударных слов, логическая связь фраз и логическая перспектива отрывка. Тренировка в логическом чтении текста начинается с простых фраз и кончается проработкой сложных периодов. Обязательным также является чтение с листа, подготовленного и неподготовленного текста. Студенты-режиссёры для работы используют отрывки художественной прозы.

Работа над текстом.

В первом семестре работа над текстом проводится на материале отрывков художественной прозы. Выбираются небольшие повествовательные отрывки, содержащие законченное событие, из произведений классиков и современных авторов. Обязательным является самостоятельный выбор материала.

Первый этап в работе над отрывком – определение главной мысли, а также последовательности в изложении событий и фактов. После этого студенты переходят к самостоятельному логическому разбору. Второй этап – «присвоение» авторского текста, которое начинается с работы воображения. Студент-исполнитель создает «киноленту видений», которая как бы становится его воспоминанием. Во время рассказа он должен увлечь слушателей своим видением, говоря «не уху, а глазу» зрителей.

В работе над художественной прозой у студентов развиваются воображение и фантазия, способность оценивать факты и события, рождаются навыки общения со слушателем и умение точно доносить мысли автора, заключенные в тексте.

Работа над стихотворным текстом.

Второй семестр посвящен работе над стихотворной речью. Закрепление на практике норм литературного произношения проводится на том же материале.

Занятия стихотворными текстами приобщают студентов к поэзии, вводят их в мир яркой образности, ритмичности, эмоциональности, помогают формированию художественных взглядов и вкусов будущих режиссеров. Цель работы заключается не только в том, чтобы пробудить в студентах любовь к поэзии, но и подвести будущих режиссеров к самостоятельному режиссерскому решению исполнения стихотворных текстов.

В процессе создания фильмов режиссеры могут встретиться с различными формами стихотворной речи. Поэтому студенты всех мастерских занимаются чтением классического стиха, тонического стиха, современного ритмического и свободного стиха.

Практическую работу над стихотворной речью предваряют занятия по теории стиха.

Практические занятия вырабатывают правильное понимание особенностей стихотворной речи, отличающейся от прозы способом выражения мысли: строгой формой строфы, размером, рифмой.

В этом семестре осваивается умение отыскивать ключ к пониманию и раскрытию смысла стихотворений, исполнение лирических произведений, которые требуют соединения точного донесения авторской мысли с ритмом и музыкой стиха.

Работа над каждым стихотворением предполагает изучение всего материала, касающегося данного произведения: знакомство с основными особенностями творчества поэта, его биографией, выяснение обстоятельств, при которых было написано стихотворение. Это помогает раскрыть смысл стихотворения, понять его идею, что необходимо для дальнейшего логического разбора всего текста.

Практическая работа над стихотворной речью начинается с изучения русской классической поэзии и исполнения небольших лирических произведений Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других поэтов, в творчестве которых наиболее гармонично сливаются содержание и форма стиха.

Следующий этап – изучение тонического стиха, исполнение которого имеет свои особенности. Для этой цели могут быть использованы стихотворения Маяковского. Содержание его поэзии требует от исполнителя эмоциональной насыщенности прочтения за счет большего количества пауз и ударений, передачи разнообразных меняющихся ритмов, разговорности стиха. Особенности исполнения свободного стиха следует показать на произведениях русских и зарубежных поэтов.

Занятия по теории и практике чтения стихотворных текстов сопровождается прослушиванием магнитофонных записей лучших актеров и чтецов, а также произведений в авторском исполнении.

Все приведенные разделы работы над стихом осуществляется на практических занятиях. На индивидуальных занятиях студенты выбирают стихотворный материал, который они готовят под руководством педагога. Репертуар может быть разнообразным в зависимости от творческих устремлений и способностей студентов: два-три стихотворения, различных по форме; стихотворения разных поэтов, связанных одной темой; несколько стихотворений одного поэта; самостоятельно сделанная композиция с включением прозы и т.д.

Благодаря четкости и лаконизму поэзии студент учится анализировать произведение в целом, обнаруживать его композиционное строение, выявлять свой режиссерский замысел.

Работа над художественной прозой.

Студенты-режиссеры мастерских игрового фильма работают над отрывками художественной прозы. Эти занятия являются платформой их работы с актером над озвучением ролей.

Нередко молодые режиссеры, стремясь к «жизненно-простому» словесному потоку, ставят перед актером поверхностные задачи, что приводит его к небрежному, невнятному пробалтыванию текста. Станиславский говорил: «Пьеса – это запись на магнитофоне тех слов, которые произносили люди в жизни, не зная, что их записывают».

Работа над лучшими образами художественной прозы учит будущего режиссера внимательно и бережно относиться к авторскому слову.

Овладение действенным анализом материала, раскрытие характеров, передача стиля автора – цель работы над художественной прозой.

На практических занятиях студенты выбирают прозаические отрывки из произведений русских классиков, современных отечественных и зарубежных авторов, отрывки из лучших литературных киносценариев.

Первый этап работы над текстом – глубинный анализ: определение темы и идеи всего произведения, сверхзадача отрывка и значение его по отношению ко всему произведению; выявление авторского и своего личного отношения к героям и событиям рассказа.

Второй этап работы – постепенное «присвоение» авторского текста через наполнение его своими видениями, заготовка большого количества «топлива» (по выражению Станиславского) для своего воображения, насыщение «зон молчания» непрерывной активной мыслью.

Третий этап работы – создание характеров в рамках рассказа. Поиск характера заключается не во внешнем изображении персонажей и формальном поиске речевой характерности, а в глубоком проникновении в психологию героев и их взаимоотношений.

Проработав таким образом текст, студент выстраивает его композиционно, подчиняя сверхзадаче и цели, ради которой отрывок читается.

2. Методические рекомендации для студентов.

Дисциплина «Искусство речи» относится к дисциплинам профессионального цикла. Обучение проводится в контакте с занятиями по режиссуре и мастерству актера.

На практических занятиях студентам необходимо конспектировать материал в течение всего семестра. Все темы требуют домашней проработки.

Домашняя подготовка студентов к практическим и индивидуальным занятиям необходима по всем разделам техники речи (дикция, голос, орфоэпия, логика), а также в работе над прозаическими и стихотворными текстами, требующими выбора материала, работы над композицией отрывка, анализа и «присвоения» текста.

Последовательность освоения дисциплины:

1 семестр – работа над техникой, орфоэпией, логикой речи.

1. Определение собственных особенностей речи – дикции, голоса.
2. Речеголосовой тренинг, включающий все разделы техники речи (дикция, постановка дыхания, голос).
3. Исправление индивидуальных дикционных недостатков.
4. Орфоэпия. Исправление индивидуальных говоров.
5. Логика сценической речи.
6. Работа над прозаическими текстами, самостоятельно выбранными студентами.

2 семестр – работа над стихотворным текстом.

1. Основы теории стихосложения.
2. Выбор стихотворного материала для индивидуальных занятий.
3. Речеголосовой тренинг. Закрепление норма литературного произношения на стихотворном материале.

3,4 семестры – работа над художественной прозой.

1. Овладение действенным анализом материала.
2. Раскрытие характеров.
3. Передача авторского стиля.

Благодаря интерактивной методике преподавания, студенты находятся в тесном контакте с педагогами, которые обозначают круг вопросов и тренингов для самостоятельной работы учащихся.

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.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение теоретическими и методическими основами искусства речи – творческие задания	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о специфике звучания речи в игровом кино – оценка активности и эффективности участия в работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных упражнений по работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – выработка четкой речи – исправление дикционных недостатков – освоение литературного произношения – ликвидация говоров – владение логикой речи

	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение упражнения по технике речи
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях и типах речи актеров – обучающийся может самостоятельно анализировать специфику речи в игровом кино
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– работа над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой выполнены с использованием необходимых приемов и методов техники речи – упражнения выполнены самостоятельно, в отведенное время Экзамен

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- творческое задание
- экзамен.

Обсуждение

В процессе творческого задания участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике, а затем реализует их в практическом творческом задании. 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 творческих заданий.

1. Определение индивидуальных речевых недостатков.
2. Навыки фонационного дыхания.
3. Активизация речевой моторики.
4. Подбор и сочинение тренировочных текстов.
5. Динамический диапазон. Упражнения на относительную силу звучания.
6. Темпоритмический диапазон. Упражнения на смену темпа и ритма.
7. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

Экзамен. Проходит в форме творческих заданий .

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Тема 1. Гигиена голоса и профилактика профессиональных заболеваний.
- Тема 2. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков.
- Тема 3. Дикция как средство художественной выразительности.
- Тема 4. Орфоэпические нормы современного русского языка.
- Тема 5. Разница произношения в классическом и современном репертуаре.
- Тема 6. Работа над текстом.
- Тема 7. Основы теории стихосложения.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Критерии оценки промежуточной аттестации

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

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность

самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания 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.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, и иных заданий педагогов.

Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала.

Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

3. 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.

4. 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.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

3.2. Оценивание результатов экзамена

1 семестр

- общие и индивидуальные упражнения по дыханию и голосу;
- артикуляционные и дикционные упражнения.

2 семестр

- речевого голосовой тренинг;
- скороговорки, стихотворения для овладения беглостью речи;
- чтение сказок или небольших прозаических отрывков.

3 семестр

- индивидуальные, парные, групповые упражнения на стихотворном материале;
- речь в движении;
- индивидуальное чтение прозы или коллективный рассказ.

4 семестр

- чтение стихотворного или другого материала, выбранного на индивидуальные недостатки;
- чтение стихотворных текстов.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры сценической речи

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Искусство речи»

специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

специализация программы специалитета Режиссер игрового кино- и телефильма

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 сценической речи _____ А.Д. Егорова
(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

«_____» _____ 2023г.

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

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 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 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
	.
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6. Практические занятия	16
7. Самостоятельная работа обучающегося	19
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	21
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	22
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	30

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 игрового кино- и телефильма), 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 игрового фильма.

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	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	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.

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	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 кинопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		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
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	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

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	30	–	–	16	14	–	–	–	–
Практические занятия	34	–	–	18	16	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2	–	–	2	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация –	6	–	–	–	6	–	–	–	–

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
зачет с оценкой										
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:			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, стил направления, стил школы, стил мастера, стил 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. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.

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

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

Тема 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. Стиль барокко.

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

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

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

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 Приюдона. Синтез различных течений. Опора на мифологические и аллегорические сюжеты. Своеобразие пейзажей и оригинальность портретов Приюдона

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 Стаббс – мастер «спортивной» тематики, сельской жизни и группового портрета. Архитектор Кристофер Рен.

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

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

Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л. Давида, академизму искусства, 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. Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре. Поздний импрессионизм.

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

Творчество Огюста Ренуара. Парижская школа изящных искусств.

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

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

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

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

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

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

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 Ээро Сааринена. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.

Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи 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 (глоссарий) 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. Стил ь эпохи, стил ь направления, стил ь школы, стил ь мастера, стил ь 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 Марсея Лодса (1930-1934 гг.).
4. «Распад городов» – книга немецкого архитектора Б.Таута. Работа «Исчезающий город» (1930 г.) американского архитектора Ф.Л.Райта. Теория американского архитектора В.Гозна.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.
2. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.
3. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.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, замысел 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. Рокас 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. Садова. – 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 WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными 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 практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории зарубежного изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала 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 Возрождения 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 с оценкой

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. Трактровка 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 игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

_____ О.К. Клейменова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

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

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 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 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6. Практические занятия	21
7. Самостоятельная работа обучающегося	26
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	26
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	28
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	28
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	28
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	29
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	38

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 игрового кино- и телефильма), 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 игрового кино- и телефильма.

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

	в процессе межкультурного взаимодействия	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.
--	--	---

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	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.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		литературы в его экранной интерпретации ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства
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	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

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).

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	—	—	—	—	16	14	—	—
Практические занятия		34	—	—	—	—	18	16	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	—	—	—	—	2	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6	—	—	—	—	—	6	—	—
ИТОГО:	акад. час.	72	—	—	—	—	36	36	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	—	—	—	—	1	1	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. 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			4
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)	3	3			6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	2	2			4
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени	1	2			4
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение	1	2			4
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	2	2		0,5	5
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	2	2		0,5	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	8
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	2			4
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х	1	2			4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
годов XX в.					
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-6-й семестры	30	34	–	2	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 осмыслять 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; осмыслять 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, Истома 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 иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского

Успенского собора. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церковью 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 Zubov, 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. Культурное искусство в условиях Нового времени.

Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство. Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центры России XVIII века. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века: Петровское время, середина XVIII в., вторая половина XVIII в. Проблема стиля. Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.

Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.

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 ампира. 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 ампирическом искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. Декорации Адмиралтейской коллегии. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф.Толстой. Роль наследия в скульптуре классицизма. Медали в память войны 1812 г. Барельефы. Позднеромантические стилизации. Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт.

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 ампира 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 Помпеи» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевалде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М.Лебедев. И.Айвазовский.

Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины. Жанристы шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова.

Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. Крестьянский жанр: Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. Городской жанр: В.Маковский. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция. «Христос в пустыне» и роль

евангельской темы. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в стилистике Н.Ге. Реализм и натурализм.

«Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В.Стасова, И.Крамского и П.Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Реорганизация Академии и приход в нее передвижников.

Пейзаж 60 – 80-х гг. А.Саврасов и И.Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина. Место и значение в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы. Исторические картины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. Портреты. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис в позднем творчестве художника.

Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. Суриков-колорист. Портреты и пейзажи. Творчество В.Васнецова. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Театральные декорации. Монументальные работы. Абрамцевский кружок. Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтова, Морозовых, М.Тенешевой, С.Щукина.

Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации. «Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский. «Художественная середина»: К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX в.: Н.Боголюбов. Особенности пейзажа И.Левитана и его живописный метод. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в русском искусстве как художника и педагога.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Монигетти. А.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге. А.Парланд. Храм Воскресенья «На крови». В.Шервуд. Исторический музей. Технические нововведения в строительной практике и новые типы сооружений. Академизм и реализм в скульптуре. С.Иванов, Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская тема в скульптуре М.Чижова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А.Опекушин и др.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Работы В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино. Основные художественные группировки в конце XIX – начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел выставке в Париже 1900 г.

Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна.

Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.

Скульптура конца XIX – начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. Станковые и монументальные работы П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева,

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве художника.

Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость творчества Малявина к стилистике модерна.

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М.Васнецова.

Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

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

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа.

К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

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

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

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

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

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

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертого измерения». Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение «Синий всадник». Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника». Планетарное назначение искусства.

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

Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные принципы и новая конструкция мира. Проект «Башни III Интернационала» В.Б.Татлина. Художник как «инициативная единица». Образ математически выверенной гармонии. Новая единица искусства – «проун» (проект утверждения нового Л.М.Лисицкого). Группа витебских художников «Уновис» (утвердители нового искусства). Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда.

История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства».

Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Лениниана И.И.Бродского. Бытовые темы картин Е.М.Чепцова. Батальная живопись М.Б.Грекова. Портреты С.В.Малютина и Г.Г.Ряжского. Новое общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны. Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули.

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

Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р.Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Габарь 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. Возобновление «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И.Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк).

Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма». Формирование многонационального советского искусства. «15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма (1937), «Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Введение Сталинских премий. Организация Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939-1940).. Создание работ о «вожде народов» В.Ефанова и Г.Шегалю, о «колхозном счастье» С.Герасимова и А.Пластова. Ведущий художник - Б.Иогансон, Лауреаты Сталинских премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др.

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

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

Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков. Политическая карикатура Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.Вереysкого. Натюрморты В.Конашевича. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов. Иллюстраторы русской классики – А.Пластов, С.Герасимов, О.Вереysкий, 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. 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 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 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.Верецкий, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыники, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
4. Монуменды 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. 1,2.т.т. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М., 2000.
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999.
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия, 2001.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб.: Аврора, 2001.
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М., 2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М., 2001.
17. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М., 1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М., 1999.
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М., 1996.
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М., 1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – М., 1996.
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – 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. Бубновый 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. Стиль 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
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными 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 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, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С. Орлов, М. Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

Задание для самостоятельной работы

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

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

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

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 Ковалево, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

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

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

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

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

Искусство России на пороге Нового времени.

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

Русское искусство первой четверти XVIII в.

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

4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

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

Русское искусство второй половины XVIII в.

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

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

О.К. Клейменова
(подпись)

«____» _____ 20____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Мастерство актера»

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

55.05.01. Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Режиссер игрового кино- и телефильма

(указывается наименование профиля(программы) подготовки, специализации)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор – доцент, А. В. Конышев

ФОС по учебной дисциплине «Мастерство актера» составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1130 от 16 ноября 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа по учебной дисциплине рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма. Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И.Хотиненко
(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)

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Индивидуальные занятия	13
7. Самостоятельная работа обучающихся	13
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	14
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	15
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	15
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	16
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	20

1. Цель и задачи освоения дисциплины

«Мастерство актера» является одной из важнейших дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

Дисциплина «Мастерство актера» нацелена на овладение будущими режиссерами игрового кино- и телефильма знаниями элементов актерского мастерства, умениями и навыками создания художественных образов актёрскими средствами для осуществления в дальнейшем работы с актером и неактёром по воплощению своих творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачами дисциплины являются:

- 1) усвоение обучающимися основных теоретических понятий актерского мастерства;
- 2) формирования знаний основ метода действенного анализа пьесы и роли;
- 3) овладение умениями:
 - определять тему произведения, его сверхзадачу;
 - раскрывать основной драматургический конфликт;
 - определять основные события произведения, влияющие на развитие драматического материала (этюда, отрывка);
 - образно мыслить в поисках жанрового, смыслового решения драматического материала согласно режиссерскому замыслу;
 - находить пластическое – мизансценическое решение произведения, отталкиваясь от смыслового разбора;
- 4) формирование навыков:
 - разбора структуры и анализа драматического произведения;
 - решения партитуры атмосфер и поиска необходимых средств художественной выразительности для наиболее полного раскрытия темы произведения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мастерство актера» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер игрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в 1-6 семестрах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, искусству речи, кинодраматургии. Изучение курса предполагает проведение мастер-классов с режиссерами игрового и неигрового кино, сценаристами, операторами; просмотр и обсуждение телевизионных версий театральных спектаклей.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* этапы развития актерского искусства; теоретические и методические основы актерского мастерства, основные теоретические понятия актерского мастерства (тема, идея, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, основной драматургический конфликт и его взаимосвязь с поиском смыслового решения драматического материала, основной событийный ряд, сценическое действие (основные принципы, признаки и виды, партитура атмосфер, темпо-ритм, второй план, внутренний монолог);

– *уметь* создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера, проводить подготовительную работу над ролью (актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла), работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей, адаптироваться к непривычным художественным и техническим особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы;

– *владеть* теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли, навыками импровизации в процессе работы над ролью, теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса, теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 академических (432 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1, 3, 4, 5 семестры), экзамен (2, 6 семестры).

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:		371	77	68	43	38	77	68	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		320	68	60	34	30	68	60	—	—
Лекции		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		320	68	60	34	30	68	60	—	—
Индивидуальные занятия		51	9	8	9	8	9	8	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		109	25	4	23	28	25	4	—	—
Выполнение творческого задания									—	—
Промежуточная аттестация		96	6	36	6	6	6	36	—	—
зачет с оценкой		24	6	—	6	6	6	—	—	—
экзамен		72	—	36	—	—	—	36	—	—
ИТОГО:	Час.	576	108	108	72	72	108	108	—	—
Общая трудоемкость	З.е.	16	3	3	2	2	3	3	—	—

5. Содержание дисциплины

Преподавание дисциплины включает практические, индивидуальные занятия и самостоятельную работу обучающихся. Освоение дисциплины строится по принципу тренингов. Репетиционная работа режиссера с актером предполагает различные по форме и содержанию этапы: подготовительный, включающий методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

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. ¹		
1-й семестр					
РАЗДЕЛ 1. Практическое освоение теоретических знаний актерского мастерства					
Тема 1. Главные принципы системы К.С. Станиславского – основа русской актерской психологической школы		2			2
Тема 2. Тема, идея		2		1	3
Тема 3. Фабула, сюжет, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие		4		2	6
Тема 4. Основные события пьесы (исходное, основное, центральное, главное, финальное)		4		2	6
Тема 5. Конфликт		4		2	6
Тема 6. Сценическое действие. Основные принципы, признаки и виды сценического действия		4		2	6
Тема 7. Видение. Внутренний монолог. Второй план		4		2	6
Тема 8. Жанр в драматургии, спектакле. Способ существования актера в жанре. Средства выразительности художника в жанровой драматургии		4			4
Тема 9. Темпо-ритм. Атмосфера		4		2	6
Тема 10. Мизансцена и композиция сцены, спектакля		4		2	6
Тема 11. Театр переживания. Театр представления		2			2
Тема 12. Разновидности условного театра. Игровой театр. Театр абсурда		2			2
Тема 13. Режиссерский замысел спектакля и его пространственно-образное решение. Взаимосвязь смысла и формы. Предлагаемые обстоятельства пьесы и роли		4	5	4	13
Тема 14. Художественный образ сценического произведения и режиссерское решение		4	4	1	9
Тема 15. Основы действенного анализа пьесы и роли		4		1	5
Тема 16. Композиция спектакля		4		2	6

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 студента.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Композиция отрывка, сцены (структура отрывка)					
Тема 17. Темпо-ритм и атмосфера спектакля (отрывка)		4		2	6
Тема 18. Условность и безусловность игры. Современная драматургия		4			4
Тема 19. Основные принципы в работе с актером и неактером		4			4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-й семестр		68	9	25	108
2-й семестр					
РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся над отрывками из драматических произведений					
Тема 20. Действенный анализ отрывков из драматических произведений, выбранных обучающимися учебно-творческой мастерской		60	8	4	72
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 2-й семестр		60	8	4	108
3-й семестр					
РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся над отрывками из драматических произведений		34	9	23	66
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-й семестр		34	9	23	72
4-й семестр					
РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся над отрывками из драматических произведений		30	8	28	66
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 4-й семестр		30	8	28	72
5-й семестр					
РАЗДЕЛ 3. Работа над курсовым спектаклем по драматическому произведению		68	9	25	102
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-й семестр		68	9	25	108
6-й семестр					

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего	
	Контактная работа, в том числе:		Само- стоят. работа		
	Лекции	Практ., сем. зан.			Инд. зан.
РАЗДЕЛ 3. Работа над курсовым спектаклем по драматическому произведению		60	8	4	72
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 6-й семестр		60	8	4	108
1–3-й курсы					
Промежуточная аттестация					96
зачет с оценкой					24
экзамен					72
ВСЕГО за 1–3-й курсы	–	320	51	109	576

5.2. Содержание тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Практическое освоение теоретических знаний актерского мастерства

Тема 1. Главные принципы системы К.С. Станиславского – основа русской актерской психологической школы

Театральная ситуация в России до рождения Московского Художественного театра. Историческая встреча К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Творческий поиск Станиславского в работе актера над собой. Рождение системы. Метод физических действий. Значение открытий К.С. Станиславского для современного театра.

Тема 2. Тема, идея

Определение режиссером темы произведения – основы содержания драматического произведения. Идея как главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отношение писателя к тем явлениям, которые им изображены.

Вхождение в «мир» автора. Поиск своей темы и идеи.

Тема 3. Фабула, сюжет, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие

Различие понятий фабула и сюжет. Сухой пересказ событий. Авторская интерпретация фабулы, данных событий. Режиссер – интерпретатор фабулы.

Тема 4. Основные события пьесы (исходное, основное, центральное, главное, финальное)

Определение основных моментов действия – анализ произведения – определение основных событийных конфликтно-действенных фактов. Влияние событий на развитие пьесы, пространство сцены, развитие по сквозному действию спектакля.

Тема 5. Конфликт

Основной драматургический конфликт в пьесе. Конфликт как основа драматургии. Конфликт – основа зрительского восприятия. Развитие сценического действия через конфликт ситуации. Виды конфликтов (открытый, закрытый, «дружеский», «вражеский»).

Тема 6. Сценическое действие. Основные принципы, признаки и виды сценического действия

Сценическое действие его основные принципы и два основных признака.

Цель персонажа. Обострение развития действия борьбой с предлагаемыми обстоятельствами.

Тема 7. Видение. Внутренний монолог. Второй план

Видение – закон образного мышления актера на сцене. Природа сценического видения. Эмоциональная память. Видение в профессии сценографа. Развитие воображения, фантазии, образного мышления художника. Внутренний монолог – внутренняя жизнь человека, активность внутреннего действия в определенных предлагаемых обстоятельствах. Взаимосвязь второго плана и внутреннего монолога. Второй план – внутренний мир персонажа, самое органичное, натуральное самочувствие, чрезвычайно «секретное», внутреннее ведомство персонажа.

Показ и разбор этюдов на внутренний монолог, сочиненный на основе портрета выбранного студентом. (Пикассо «Любительница абсента», «Завтрак слепого», Маковский «Без хозяина», Флавицкий «Княжна Тараканова» и др.).

Тема 8. Жанр в драматургии, спектакле.

Способ существования актера в жанре.

Средства выразительности художника в жанровой драматургии

Понятие жанра. Средства художественной выразительности в различных жанрах. Жанр как способ отражения действительности, угол зрения. Жанр как признак формы и содержания. Правила игры в жанре.

Тема 9. Темпо-ритм. Атмосфера

Атмосфера – эмоциональная окраска действия, без которой не может быть образного решения спектакля. Значение атмосферы в обеспечении целостности спектакля. Связь атмосферы со сверхзадачей, предлагаемыми обстоятельствами, событиями, конфликтами, темпо-ритмом. Партитура атмосфер. Темпо-ритм. Скорость действий и внутреннее состояние.

Тема 10. Мизансцена и композиция сцены, спектакля

Мизансцена как пластическое движение смысла, способ отражения сценического действия. Мизансцена – передача смыслов поступков и чувств персонажей. Образное обобщение в мизансцене. Композиция – закономерные связи

между отдельными частями произведения. Сопоставление отдельных частей произведения. Законченная – незаконченная композиция в пьесах Чехова.

Показ и обсуждение этюдов, подготовленных обучающимися, на разработку пластического действенного развития роли, выраженного через изменения мизансцены.

Тема 11. Театр переживания. Театр представления

Две школы: театр переживания (К.С. Станиславский), театр представления (Б. Брехт). Способ существования. Стилистика. Решение сценического пространства спектакля. Средства художественной выразительности в этих направлениях. Режиссеры и театры данных направлений.

Тема 12. Разновидности условного театра. Игровой театр. Театр абсурда

Разновидности театральных стилей и направлений. Разница подхода к разбору. Способ актерского существования в данных видах театра

Тема 13. Режиссерский замысел спектакля и его пространственно-образное решение. Взаимосвязь смысла и формы. Предлагаемые обстоятельства пьесы и роли

Определение сверхзадачи, темы, идеи пьесы.

Разбор пьесы по основным событиям.

Определение ведущего предлагаемого обстоятельства. Предлагаемые обстоятельства большого и малого круга. Сквозное действие. Контрдействие. Жанр. Развитие спектакля посредством происходящих событий.

Просмотр и обсуждение спектакля Г. Товстоногова «Мещане».

Тема 14. Художественный образ сценического произведения и режиссерское решение

Работа режиссера над поиском образно-эмоционального решения отрывка, сцены. Поиск режиссерских средств художественной выразительности (свет, звук, мизансцена, детали реквизита, пространственное решение, костюм, и т.д.

Обсуждение предложенных обучающимися решений постановки пьесы А.П. Чехова «Чайка».

Тема 15. Основы действенного анализа пьесы и роли

Действенный анализ пьесы и роли. М. Кнебель. Этюдная форма репетиций как связь психического и физического действия. Неразрывная связь. Поиск действенной линии поведения персонажа.

Тема 16. Композиция спектакля.

Композиция отрывка, сцены (структура отрывка)

Основные моменты действия. Порядок построения спектакля. Основные события пьесы – структура спектакля. Органическая закономерность построения, опирающаяся на сюжет, тему, идею.

Тема 17. Темпо-ритм и атмосфера спектакля

М. Чехов об атмосфере как душе спектакля. Взаимосвязь атмосферы и событий. Темпо-ритм – монтаж спектакля.

Темпо-ритм – организация борьбы по сквозному действию через борьбу с контрдействием.

Тема 18. Условность и безусловность игры.

Современная драматургия

Условное и безусловное в эстетике современного театра. Развитие современной драматургии. Театр doc. Театр verbatim.

Влияние современной драматургии на работу режиссера, художника, актера. Поиск новых выразительных средств.

Тема 19. Основные принципы в работе с актером и неактером

Режиссерский язык. Этика взаимоотношений. Организация творческого процесса.

2 и 3-й семестры

РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся

над отрывками из драматических произведений

Тема 20. Действенный анализ отрывков из драматических произведений, выбранных обучающимися учебно-творческой мастерской

Событийный разбор отрывка. Анализ событий. Определение цели в развитии действия. Конфликт. Атмосфера отрывка.

Предлагаемые обстоятельства. Разбор предлагаемых обстоятельств пьесы и роли.

Просмотр отрывков. Корректурная работа обучающегося над выбранным отрывком. Разбор актерских работ обучающихся в отрывке из драматических произведений.

4 и 5-й семестры

РАЗДЕЛ 3. Работа над курсовым спектаклем

по драматическому произведению

Разбор пьесы по основным событиям. Анализ предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. Действенный анализ пьесы. Репетиции этюдным методом. Выпуск курсового спектакля. Съемка курсового спектакля учебно-творческой мастерской.

6. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки студента, углубления профессионального обучения. Во время индивидуальных занятий осуществляются анализ и обсуждение упражнений, этюдов с учетом программных требований и индивидуальности обучающегося. Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке к выполнению упражнений и этюдов.

Работа над упражнениями и этюдами начинается с:

- детального изучения драматургической первоосновы;
- определения:
 - темы, идеи и сверхзадачи литературного и драматического материала;
 - основного событийного ряда как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия;
 - основного драматургического конфликта, сквозного действия, контрдействия;
 - сверхзадачи и сквозного действия каждой роли;
 - атмосферы, в которой живут и действуют персонажи;
 - структуры драматического и литературного материала, его композиционных, стилевых и жанровых особенностей.

Осуществление этой работы формирует у обучающихся эмоционально-образное решение пространства, пластическое решение отрывка.

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

а) Основная литература

1. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1982.
2. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М., 1954.
3. Козинцев Г. Собр. соч. Тт. 1-5. – Л., 1982.
4. Кокорин А. Вам привет от Станиславского. – М.: Бослен, 2007.
5. Мейерхолд В. Статьи, письма, речи, беседы. – М., 1968.
6. Эфрос А. Собрание сочинений в 4х томах – М, 1975 - 1993.
7. Пудовкин В. Актер в фильме. . – Л., 1975.
8. Ромм М. Собр. соч. Тт. 1-3. – М., 1980.
9. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 томах. – М.: Искусство, 1989-1996.

б) Дополнительная литература

1. Барро Ж. Воспоминания для будущего. – М., 1979.
2. Бергман о Бергмане. – М., 1985.
3. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.
4. Висконти о Висконти. – М., 1990.
5. Мир и фильмы Андрея Тарковского. – М., 1991.
6. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984.
7. Тарковский А. Начало... и пути. – М., 1994.
8. Трюффо о Трюффо. – М., 1987.
9. Белинский В.О драме и театре. – М., 1948.
10. Бергман И. Латерна магика. – М.: Искусство, 1989.
11. Боровский Д. Убегающее пространство. – М.: ЭКСМО, 2006.
12. Г. Товстоногов репетирует и учит. – СПб.: Балтийские сезоны, 2007.
13. Герасимов С. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. // Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М., 1959.
14. Гиппиус С. Актерский тренинг. – СПб.: Прайм – Еврознак, 2006.
15. Гоголь и театр. – М., 1952.
16. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. – М.: Искусство, 1971.
17. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. – М., 1989.
18. Попов А. О художественной целостности спектакля. – М., 1963.
19. Пушкин и театр. – М., 1953.
20. Таиров А. Записки режиссера. – М., 1981.
21. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Тт. 1, 2. – Л.: Искусство, 1980.
22. Фильштинский В. Открытая педагогика. – СПб.: Балтийские сезоны, 2006.
23. Чехов М. Об искусстве актера. Т. 2. – М.: Искусство, 1986.
24. Шихматов Л., Львова В. Сценические этюды. – М.: ВЦХТ, 2006.

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

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
 - Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
 - Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
 - Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/sknews.php>
 - Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
 - TeaTpDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
 - ВГИК: <http://www.vgik.info/>
 - ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
 - Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
 - Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
 - Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

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

Во время практических занятий обучающиеся обеспечиваются сценической площадкой, осветительной и аудиоаппаратурой, декорациями, костюмами и реквизитом.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение теоретическими и методическими основами актерского мастерства – подготовка к выполнению этюдов, работе над отрывком из драматического произведения в	ПКО-1
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – выполнение упражнений, этюдов	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных заданий по подготовке к выполнению этюдов, работе над отрывком из драматического произведения
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков – аргументированная оценка этюдов, каждого их компонента, работы над отрывком из драматического произведения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение этюда, работы над отрывком из драматического произведения
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование	– теоретическая разработка темы этюда, работы над

	навыков практического использования знаний	отрывком из драматического произведения выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать применение тех или иных приемов и методов актерского мастерства при выполнении этюда, работе над отрывком из драматического произведения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– этюды, работа над отрывком из драматического произведения выполнены с использованием необходимых приемов и методов актерского мастерства – выполненные этюды, работа над отрывком из драматического произведения соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений – этюды, работа над отрывком из драматического произведения выполнены самостоятельно, в отведенное время

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПКО-1	Этюд, работа над отрывком из драматического произведения Зачет с оценкой Экзамен
2.	ПКО-2	Этюд, работа над отрывком из драматического произведения Зачет с оценкой Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Работа с актером на съемочной площадке» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- этюд, работа над отрывком из драматического произведения
- зачет с оценкой
- экзамен

Этюд

Работа над этюдом складывается из нескольких этапов:

- разработки замысла этюда (ситуации, определение ее конфликта, целей и задач участвующих в этюде, определения события, изменяющего предлагаемые обстоятельства, действие, самочувствие, атмосферу);

- репетиционного периода, включающего уточнение замысла, реализацию пространственного и мизансценического решения.

Примеры этюдов:

- этюд на цепочку физических действий;
- этюд на органическое молчание;
- этюд на событие;
- этюд на раскрытие внутреннего монолога по картине.

Работа над отрывком из драматического произведения предполагает:

- поиск смыслового решения материала,
- определение темы, сверхзадачи отрывка,
- анализ событийного ряда и предлагаемых обстоятельств пьесы и роли,
- определение исходного и основного события в отрывке
- разработку действенных линий персонажей,
- поиск образно-эмоционального решения пространства и атмосферы отрывка.

Зачет с оценкой проходит в форме показа этюдов или отрывков из драматических произведений, поставленных обучающимися на площадке.

Экзамен проходит в форме публичного показа курсового спектакля по драматическому произведению

4. Оценивание результатов этюда, работы над отрывком из драматического произведения, зачета с оценкой, экзамена

Результаты выполнения каждого этюда, работы над отрывком из драматического произведения, а также зачета с оценкой и экзамена определяются оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*. Оценки *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»* означают успешное выполнение творческого задания, сдачи зачета с оценкой, экзамена.

Оценка этюда, работы над отрывком из драматического произведения, курсового спектакля по драматическому произведению является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений преподавателя за ходом работы. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы актерского мастерства, способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через актера на площадке, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы актерского мастерства, способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его

через актера на площадке, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки (недостаточно глубоко продумана и разобрана ситуация этюда), убедительные художественные результаты в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы актерского мастерства, способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через актера на площадке, но не достигшему убедительных художественных результатов (недостаточно глубоко продумана и разобрана ситуация этюда, не найдена острая форма выражающая образно-эмоциональную атмосферу, допускаются неточности в решении действенных линий персонажей) и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не усвоившему основные элементы актерского мастерства, не способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через актера на площадке, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения творческого задания.

.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Мастерство актера**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

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

изменения:

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

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

изменения:

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

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

изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.И. Хотиненко

«_____» _____ 20____ г.

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

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры художественного фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной ознакомительной практики составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики: Хотиненко В.И., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России;

Сиренко А.В., профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Ленинского Комсомола, член Союза кинематографистов России.

Программа учебной ознакомительной практики включает указание места практики в структуре образовательной программы, объема практики в зачетных единицах, в академических и астрономических часах; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы ее проведения; формы отчетности по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма

Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи учебной ознакомительной практики	4
2. Место учебной ознакомительной практики в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Содержание практики	6
5. Организация проведения учебной ознакомительной практики	7
6. Форма отчетности о практике	8
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	10
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики	10
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение практики	11
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной ознакомительной практики	13
12.1. Процедура защиты отчета о практике	14
12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	14
12.3. Критерии оценки результатов практики	18
Приложение 1. Дневник прохождения учебной ознакомительной практики	19
Приложение 2. Отчет об учебной ознакомительной практике	23
Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета	24
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе практики	26

1. Цель и задачи учебной ознакомительной практики

Учебная ознакомительная (далее – ознакомительная) практика как часть учебного процесса проводится для формирования универсальной и профессиональной компетенций, нацелена на закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний о процессе производства аудиовизуальной продукции на всех этапах.

Задачами учебной ознакомительной практики является получение представления о:

- принципах функционирования съемочной группы как основной производственной единицы, организационной структуре и функционировании профессиональной киностудии в целом и ее основных подразделений;

- особенностях каждого технологического этапа создания аудиовизуальных произведений на профессиональных производствах.

2. Место учебной ознакомительной практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер игрового кино- и телефильма, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, ознакомительная практика входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем ознакомительной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 академических (27 астрономических) часов. Ознакомительная практика проводится в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Ознакомительная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства».

На знания, умения и навыки, полученные во время учебной ознакомительной практики в дальнейшем освоении основной профессиональной образовательной программы будут опираться:

- учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса;

- выполнение учебных работ, видеопроектов по дисциплинам «Режиссура игрового фильма», «Теория и практика монтажа».

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

Организация учебной ознакомительной практики направлена на формирование у обучающихся универсальной и профессиональной компетенций:

Категория универсальной компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение)	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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:

знать этапы производства игрового кино- и телефильма; организационную структуру студии; работу ее функциональных подразделений и съемочной группы;

уметь анализировать организацию совместной творческо-производственной деятельности представителей различных профессий в съемочном коллективе;

владеть навыками анализа работы сотрудников фильмопроизводящих и телевизионных организаций по созданию аудиовизуальных произведений.

4. Содержание практики

Ознакомительная предназначена для получения обучающимися представления об организационной структуре студии и ее основных технологических цехах.

Для прохождения практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами самостоятельной работы, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Обучающиеся получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Тематический план ознакомительной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий, состоящих в ознакомлении с: – организационной структурой студии; – работой ее функциональных подразделений (дирекции, диспетчерской, отделов планирования, рекламы, маркетинга и сценарно-редакционных групп); – технологическим процессом создания фильма; – работой съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде; – спецификой и технологией функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма; – осуществлением взаимодействия съемочной группы и цехов студии. Выполнение индивидуального задания – анализ творческо-производственного процесса по конкретным параметрам: – методы организации творческо-производственного процесса;	Контроль со стороны руководителя практики

		– требования к личностно-профессиональным качествам сотрудника.	
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики Промежуточная аттестация в форме зачета	Защита отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения учебной ознакомительной практики

Учебная ознакомительная практика проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

Проведение учебной ознакомительной практики осуществляется непосредственно во ВГИКе или на основе договоров в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). В договоре должны быть указаны сроки практики, вид работ и работник данной организации, ответственный за прохождение практики обучающимся. Вопрос о месте прохождения практики рассматривается на заседании кафедры режиссуры игрового фильма.

Направление обучающихся на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора Института или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной киностудией ВГИКа, профильными лабораториями института или профильной организацией, вида и срока прохождения практики.

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры игрового фильма из числа научно-педагогических работников института.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры игрового фильма (далее – руководитель практики от института) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от института:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;
 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
 - оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
- Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

Руководитель закрепляется на весь срок учебной ознакомительной практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют общие и индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

Обучающиеся систематически отчитываются перед руководителями практики о проделанной работе, а по окончании практики обязаны составить и представить отчет об учебной ознакомительной практике.

6. Форма отчетности о практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике подтверждается подписью руководителя практики от института (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты учебной ознакомительной практики обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, соответствующего программе практики и содержащего письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету.

Отчет о практике включает:

- Титульный лист (Приложение 2);
- Содержание;
- Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);
- Основная часть, в которой приводятся описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;
- Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчете.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от Института осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики

7.1. Основная литература

1. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
2. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
3. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
5. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.

6. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
7. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
8. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
9. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
10. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
11. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
12. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
13. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
14. Эйзенштейн С. Метод. Т. 1. – М., 2002.

7.2. Дополнительная литература

1. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
2. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
3. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002.
4. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000.
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Г. Дворников, 2003
6. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
7. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
8. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
9. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
10. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.1'п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

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

2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение практики

Проведение учебной ознакомительной практики осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения ознакомительной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения ознакомительной практики
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA

	- SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Учебная ознакомительная практика может проводиться также в организациях, осуществляющих деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств (профессиональных студиях по производству аудиовизуальной продукции, телецентрах, тон-студиях и других организациях соответствующего профиля, оснащенных современным профессиональным оборудованием и имеющих квалифицированный штат специалистов).

Институт и профильные организации должны создавать условия, обеспечивающие максимальную эффективность прохождения ознакомительной практики и выполнения заданий, а также отвечают за соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной ознакомительной практики

Для оценки уровня сформированности универсальной и профессиональной компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета об учебной ознакомительной практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите структуру организации, осуществляющей деятельность в области кино-, теле и других экранных искусств;
- перечислите функциональные обязанности сотрудников соответствующих подразделений кино, видео- и телестудий, в которых проводилась практика;
- опишите технологический процесс создания фильма, работу съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде;
- охарактеризуйте специфику и технологию функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма
- как осуществляется взаимодействия съемочной группы и цехов студии.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	УК-6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
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	В полном объеме сформирована система знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	Сформирована система знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	Отсутствие системы знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Отсутствие системы знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения
Практические умения					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	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	В полном объеме сформированы умения планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Сформированы умения планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Отсутствие сформированных умений планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	В полном объеме сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	Сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	Отсутствие сформированных умений использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Отсутствие сформированных умений анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания
	ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	В полном объеме сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	Сформированы умения с формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	Отсутствие сформированных умений формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели
	ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания	В полном объеме сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Сформированы умения аргументировать собственные высказывания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Отсутствие сформированных умений аргументировать собственные высказывания
	ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения	В полном объеме сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Отсутствие сформированных умений воспринимать альтернативные точки зрения

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
		зрения	замечаниями	альтернативные точки зрения	зрения
<i>Практические навыки</i>					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Успешное применение навыков реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	В целом обладает навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Отсутствие навыков реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
	УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата	Успешное применение навыков критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата	В целом обладает навыками критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата	Отсутствие навыков критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)	Успешное применение навыков самоанализа (рефлексии)	В целом обладает навыками самоанализа (рефлексии) с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками самоанализа (рефлексии)	Отсутствие навыков самоанализа (рефлексии)
	ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	Успешное применение навыков сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	В целом обладает навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	Отсутствие навыков сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки

12.3. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения учебной ознакомительной практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение учебной ознакомительной практики. Обучающийся продемонстрировал:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам организации творческо-производственного процесса по созданию аудиовизуальной продукции;
- точное использование специальной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительной. Обучающийся продемонстрировал:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать специальную терминологию;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Оценка зачета по практике «зачтено» проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому. Оценка зачета по практике «не зачтено» проставляется только в зачетную ведомость.

Невыполнение обучающимся программы практики, получение отрицательного отзыва о работе или неудовлетворительной оценки при защите отчета являются академической задолженностью.

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

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

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма

ДНЕВНИК
прохождения учебной ознакомительной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от института

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

Ежедневные записи обучающегося

Дата	Содержание работы	Оценка, замечания руководителя практики

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

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

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма

ОТЧЕТ
об учебной ознакомительной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

20____г.

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**ХАРАКТЕРИСТИКА**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильмаОбучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,

ученая степень, должность руководителя практики от института)

прошел(а) учебную ознакомительную практику.

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы
универсальная и профессиональная компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
2.	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни			
3.	ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения			

*Отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности:

3. Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета о практике

_____ (зачтено, не зачтено)

Руководитель практики от института

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе **учебной ознакомительной практики**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20 ____/20 ____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма

(подпись)

В.И. Хотиненко

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА С АКТЕРОМ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 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: Коньшев А.В., доцент

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма
Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Индивидуальные занятия	10
7. Самостоятельная работа обучающихся	10
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	10
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	11
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	11
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	17

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Работа с актером на съемочной площадке» нацелена на формирование профессиональных режиссерских навыков при создании творческих проектов (кино- и телефильмов, сериалов, клипов, информационных, аналитических, шоу-программ и т.д.), которые предполагают актерскую работу в кадре и за кадром.

Задачами дисциплины являются:

- изучение стилистических и жанровых особенностей режиссерского языка;
- формирование знаний основных элементов разбора драматургического материала, анализа роли;
- освоение обучающимися умения разбора драматургического материала, определения сверхзадачи постановки, поиска ее образного решения средствами кино;
- формирование у обучающихся умения перевести драматическое произведение или его отрывка на язык кино- и телефильма;
- развитие умения передать в кадре образное решение пространства, мизансценическое и смысловое звучание сцены, ее атмосферу и темпо-ритм;
- овладение навыками работы с актерами в многокомпонентных экранных проектах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Работа с актером на съемочной площадке» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер игрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в 7 и 8 семестрах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др. Изучение курса предполагает проведение мастер-классов с режиссерами игрового и неигрового кино, сценаристами, операторами; просмотр и обсуждение телевизионных версий театральных спектаклей.

Дисциплина «Работа с актером на съемочной площадке» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* историю и теорию классической режиссуры и мастерства актера; основные выразительные средства различных видов и направлений экранных искусств; стилистические и жанровые особенности режиссерского языка; основные элементы в разборе пьесы (сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, основные события, конфликт-как основа драматургии, сценическое действие, атмосфера, темпо-ритм пьесы и роли), основные понятия о действенном анализе пьесы и роли; основы режиссуры по организации съемки драматического произведения или его отрывка;

– *уметь* образно мыслить, находя образно-эмоциональное визуальное решение отрывка согласно своему режиссерскому замыслу; определять тему произведения, его сверхзадачу, раскрывать основной драматургический конфликт; определять основные события произведения, влияющие на развитие пространственного решения; находить пластическое и пространственное решение произведения, отталкиваясь от смыслового разбора; находить решение атмосферы для наиболее полного раскрытия темы произведения; сделать раскадровку отрывка;

– *владеть* навыками разбора и анализа драматического произведения; действенного анализа пьесы и роли; воплощения своего творческого замысла через мизансценирование и через актера; работы с актерами в многокомпонентных экранных проектах.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 244 академических (189 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (7, 8 семестры).

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:			115	–	–	–	–	–	–	77	38
Аудиторные занятия всего, в том числе:			98	–	–	–	–	–	–	68	30
Лекции			–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия			98	–	–	–	–	–	–	68	30
Индивидуальные занятия			17	–	–	–	–	–	–	9	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:			65	–	–	–	–	–	–	31	34
Выполнение творческого задания				–	–	–	–	–	–		
Промежуточная аттестация				–	–	–	–	–	–		
экзамен			72	–	–	–	–	–	–	36	36
ИТОГО:		Час.	252	–	–	–	–	–	–	144	108
Общая трудоемкость		З.е.	7	–	–	–	–	–	–	4	3

5. Содержание дисциплины

Преподавание дисциплины включает практические, индивидуальные занятия и самостоятельную работу обучающихся.

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. ¹		
7-й семестр					
Тема 1. Выразительные средства актера	–	20	2	8	30
Тема 2. Мышечная свобода	–	18	2	8	28
Тема 3. Внимание. Воображение. Фантазия.	–	18	3	8	29
Тема 4. Действие – поступок	–	12	2	7	21
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 7-й семестр		68	9	31	144

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 студента.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
8-й семестр					
Тема 5. Эмоциональная память. «Манок»	–	6	2	8	16
Тема 6. Взаимодействие	–	8	2	8	18
Тема 7. Задача и сверхзадача. Сквозное действие	–	8	2	8	18
Тема 8. Режиссура этюда. Постановочный этюд	–	8	2	10	20
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 8-й семестр		30	8	34	108
ВСЕГО за 4-й курс	–	98	17	65	252

5.2. Содержание тем дисциплины

Освоение дисциплины строится по принципу тренингов. Репетиционная работа режиссера с актером предполагает различные по форме и содержанию этапы: подготовительный, включающий методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

7-й семестр

Тема 1. Выразительные средства актера

«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие о заразительности и обаянии. Психофизический аппарат актера. Освоение элементов системы К.С. Станиславского.

Тема 2. Мышечная свобода

Освоение важнейшего элемента системы К.С. Станиславского. Правильное сценическое самочувствие актера. Умение определять «зажим» и способы борьбы с ним. Тренинг.

Тема 3. Внимание. Воображение. Фантазия

Виды внимания. Объекты внимания. Непрерывная линия внимания.

Воображение как психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте.

Фантазия как деятельность воображения, отличающаяся наибольшей отрешенностью от условий действительности.

Упражнения, этюды «Внимание. Воображение. Фантазия».

Цель – овладение обучающимся умением управлять собственным вниманием через отбор увлекательных предлагаемых обстоятельств, детальная проработка которых рождает верную задачу.

1. Внимание. Основа актерской техники. Умение концентрировать внимание. Внимание в работе с актером над этюдом. Включение внимания через точно определенные обстоятельства. Актерская задача как способ управления вниманием.

2. Воображение. Фантазия. Вера в предлагаемые обстоятельства. Роль воображения и фантазии в присвоении предлагаемых обстоятельств. Логическая обоснованность предлагаемых обстоятельств.

Тренировка актерского и режиссерского воображения и фантазии. Тренировка образного мышления. Понятие замысла.

Тема 4. Действие – поступок

Понятие действия как волевого акта, направленного на достижение цели. Действие – важнейший элемент системы К.С. Станиславского.

Формирование у обучающихся навыка мыслить действенными категориями, искать возможность выражения замысла через действенную линию актера. Действие как ответ на предлагаемые обстоятельства. Поступок – акт свободной воли человека в соответствии с его морально-нравственными установками.

Понятие сценической правды (действую, а не показываю, как действую). Отличия драматического действия от бытовых, почти рефлексных действий.

Упражнения, этюды. Задачами являются:

- формулирование точно определенных, интересных предлагаемых обстоятельств;
- максимально ясная формулировка актерской задачи обязательно через глагол;
- поиск действий при выполнении задачи, в соответствии со своим «я» (максимально уходить от штампов: спешу – смотрю на часы, готовлюсь к свиданию – надеваю костюм и т.д.).

8-й семестр

Тема 5. Эмоциональная память. «Манок»

Эмоциональная память, ее отличия от других видов памяти, значение в жизни и деятельности каждого человека.

К.С. Станиславский об эмоциональной памяти («Работа актера над собой в творческом процессе переживания», глава «Эмоциональная память»).

Поиск актером пути к эмоциональной памяти через анализ предлагаемых обстоятельств, их присвоение («Я» в предлагаемых обстоятельствах). Пережитые и сохраненные в памяти чувства как сигналы, побуждающие к действию, как своеобразный «манок» к рождению поступка. Возникновение цепочки: предлагаемые обстоятельства этюда – включение эмоциональной памяти – присвоение предлагаемых обстоятельств – поступок.

Этюды «Ожившие картины» (на материале жанровой живописи), наблюдения. Предмет наблюдения люди, которые не оставляют нас равнодушными, смогли вызвать сочувствие. Наблюдения за людьми дает возможность увидеть разные модели поведения, анализировать приметы индивидуальности, вскрывать мотивы того или иного поступка, накапливать багаж собственной эмоциональной памяти на основе увиденного.

Тема 6. Взаимодействие

Осуществление творческого замысла режиссера через взаимодействие с актерами. Действия актёров. Препятствия (действия партнера). Возникновение и преодоления конфликта. Изменение отношения к партнеру через действие, а не через показ состояния или оценку.

Упражнения, этюды, вбирающие все элементы актерской техники. Сначала осуществляется постановка этюдов на органическое молчание, затем – использование словесного действия.

1. Действие. Возникает в результате поставленной задачи. В процессе этюда действие наталкивается на препятствие (действия партнера), возникает необходимость преодолеть препятствие (конфликт) через разнообразные приспособления.

2. Конфликт. Событие. Разнонаправленные действия рожают конфликт, который приводит к изменению соотношений сил (событию). Возникновение оценок как естественной реакции на изменение действенной линии. Чем точнее и увлекательнее организовано столкновение партнеров, тем естественнее происходит рождение события и оценок. Сценическая правда не должна подменяться приблизительностью и показом оценок.

3. Перемена отношения к партнеру.

Тема 7. Задача и сверхзадача. Сквозное действие

Задача как цель действия. Формулирование точных и увлекательных задач актеров в творческом проекте.

Понятие сверхзадачи как главной идейной задачи, цели, ради которой создается этюд. Умение ставить задачи внутри этюда исходя из общего замысла режиссера.

Сквозное действие, при котором отдельные действия участников этюда в итоге сливаются и составляют единое целое, направленное на достижение сверхзадачи.

Тема 8. Режиссура этюда. Постановочный этюд

Этюд как малая драматическая форма, имеющая четкую структуру. Задачи режиссера как организатора и постановщика действия. Практические навыки режиссера при постановке этюда: умение увлечь своим видением материала, создать творческую атмосферу, воплотить свой замысел в целостном этюде, где ясно выражена позиция режиссера.

Этюды с текстом. Завершающий этап освоения дисциплины, на котором полученные навыки работы с актерским коллективом применяются обучающимся при работе над постановочным этюдом на основе литературных произведений.

6. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки студента, углубления профессионального обучения. Во время индивидуальных занятий осуществляются анализ и обсуждение упражнений, этюдов с учетом программных требований и индивидуальности обучающегося. Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке к выполнению упражнений и этюдов, осмыслении отрывка, который предстоит ему снять. Внимание концентрируется на:

- детальном изучении драматургической первоосновы;
- определения:
 - темы, идеи и сверхзадачи литературного и драматического материала;
 - основного событийного ряда как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия;
 - основного драматургического конфликта, сквозного действия, контрдействия;
 - сверхзадачи и сквозного действия каждой роли;
 - атмосферы, в которой живут и действуют персонажи;
 - структуры драматического и литературного материала, его композиционных, стилевых и жанровых особенностей.

Осуществление этой работы формирует у обучающихся эмоционально-образное решение пространства, пластическое решение отрывка.

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

а) Основная литература

1. Герасимов С. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. // Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М., 1959.
2. Пудовкин В. Актер в фильме. – Л., 1975.
3. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 томах. – М.: Искусство, 1989-1996.
4. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. – М.: Вагриус, 2000.

б) Дополнительная литература

1. Ситковецкая М.М. Мейрхольд репетирует. // Стенограммы репетиций. В 2 томах. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993.

2. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 томах. – М.: Искусство, 1984.
4. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
5. Искусство режиссуры. XX век. (К.С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Дж. Стрелер, Е. Гротовский, П. Брук). //С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе (сост.) – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1982.
7. Корогоцкий З.Я. Этюды и школа. – М.: Советская Россия, 1975.

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

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
 - Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
 - Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
 - Газета «СК-новости»: <http://www.unikipo.ru/sknews.php>
 - Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
 - Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
 - ВГИК: <http://www.vgik.info/>
 - ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
 - Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
 - Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
 - Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSPUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией, специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по
---	---

процесса по дисциплине	дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV

	тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -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
<i>Телевизионный учебный комплекс,</i> состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Во время практических занятий обучающиеся обеспечиваются сценической площадкой, декорациями, костюмами и реквизитом.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения – подготовка к выполнению упражнений и этюдов	ПКО-1
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – выполнение упражнений, этюдов	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных заданий по подготовке к выполнению упражнений и этюдов
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – разработка своего творческого замысла и его осуществление путем взаимодействия с актерами – аргументированная оценка упражнения, этюда, каждого их компонента
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение упражнения, этюда
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического	– теоретическая разработка темы упражнения, этюда выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать применение тех

	использования знаний	или иных методов при выполнении упражнения, этюда
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие упражнения, этюды выполнены с использованием необходимых приемов и методов работы режиссера с актером на съемочной площадке – выполненные упражнения и этюды соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений – упражнения, этюды выполнены самостоятельно, в отведенное время

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПКО-1	Упражнение, этюд Экзамен
2.	ПКО-2	Упражнение, этюд Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Работа с актером на съемочной площадке» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- упражнение, этюд
- экзамен

Упражнение, этюд

Задания в ходе выполнения упражнений, этюдов включают:

- режиссерский анализ выбранного отрывка из драматического произведения;
- разработку пространственного решения отрывка;
- работу с актерами, занятыми в отрывке, над действенной линией роли;
- промежуточные показы педагогу этапов работы над отрывком;
- разработку режиссерского сценарного плана;
- работу над раскадровкой;
- съемку отрывка по утвержденному графику;
- монтаж отснятого материала;

В течение всего срока обучения по дисциплине студенты выполняют рабочий показ репетируемых с актерами сцен.

Экзамен

Проходит в форме показа перенесенных в видеоформат отрывков из драматических произведений, поставленных обучающимися на площадке.

4. Оценивание результатов упражнения, этюда, съемочной работы, представленной на экзамен

Результаты выполнения каждого упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на экзамен, определяются оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*. Оценки *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»* означают успешное выполнение творческого задания.

Оценка упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на экзамен является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений преподавателя за ходом работы. 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 упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на экзамен.

Оценка *«хорошо»* выставляется обучающемуся продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на экзамен.

Оценка *«удовлетворительно»* выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на экзамен.

Оценка *«неудовлетворительно»* выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на экзамен.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Работа с актером на съемочной площадке**
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**
на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.И. Хотиненко

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры художественного фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА РЕЖИССЕРА С ХУДОЖНИКОМ ПО ГРИМУ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2023 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: В.И. Хотиненко

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Работа режиссера с художником по гриму» нацелена на формирование профессиональных режиссерских навыков при создании творческих проектов (кино- и телефильмов, сериалов, клипов, информационных, аналитических, шоу-программ и т.д.), которые предполагают работу в кадре и за кадром.

Задачами дисциплины являются:

- изучение выполнения грима для участников массовых и групповых сцен дальнего и среднего планов;
- формирование знаний по изготовлению крепа, треса, кос, шиньонов, локонов из сарлычного и искусственного волоса;
- освоение обучающимися умения выполнения по эскизам грима для участников массовых и групповых сцен первого плана, для актеров эпизодических ролей;
- формирование у обучающихся умения изготовление усов, бровей, ресниц, мушек и мелких вклеек для участников массовых и групповых сцен первого плана и актеров эпизодических ролей;
- развитие умения передать в кадре образное решение пространства, мизансценическое и смысловое звучание сцены, ее атмосферу и темпо-ритм;
- овладение навыками работы с художником по гриму в многокомпонентных экранных проектах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Работа режиссера с художником по гриму» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер игрового кино- и телефильма).

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др. Изучение курса предполагает проведение мастер-классов с режиссерами игрового и неигрового кино, сценаристами, операторами; просмотр и обсуждение телевизионных версий театральных спектаклей.

Дисциплина «Работа режиссера с художником по гриму» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 244 академических (189 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (7, 8 семестры).

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	–	–	–	–	–	–	–		
Практические занятия	64	–	–	34	30	–	–		

Индивидуальные занятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	-	-	2	-	-	-	-	-
Выполнение творческого задания			-	-	-	-	-	-	-	-
Промежуточная аттестация			-	-	-	-	-	-	-	-
зачет		6	-	-	-	6	-	-	-	-
ИТОГО:	Час.	72	-	-	36	36	-	-	-	-
Общая трудоемкость	З.е.	2	-	-	1	1	-	-	-	-

5. Содержание дисциплины

Преподавание дисциплины включает практические, индивидуальные занятия и самостоятельную работу обучающихся.

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. ¹		
3-й семестр					
Тема 1. Основы визажного искусства	—	8			8
Тема 2. Теория цвета и света.	—	8			8
Тема 3. Моделирование лица	—	8			8
Тема 4. Выполнение эскизов макияжа в контрастной палитре.	—	10		2	12
4-й семестр					
Тема 5. Техника и технология выполнения салонного макияжа	—	8			8
Тема 6. Разновидности и особенности нанесения специфического макияжа	—	8			8
Тема 7. Макияж для рекламного образа, фото и видеосъемок	—	8			8
Тема 8. Техники макияжа.	—	6			6
Промежуточная аттестация – зачет				6	6
ВСЕГО	—	64		8	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Освоение дисциплины строится по принципу тренингов. Репетиционная работа предполагает различные по форме и содержанию этапы: подготовительный, включающий методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 студента.

3-й семестр

Тема 1. Основы визажного искусства

Санитария и гигиена услуг визажиста и гримера. Организация рабочего места. Инструменты для выполнения макияжа. Основы анатомии и физиологии кожи, волос. Типы кожи, волос. Характеристика средств декоративной косметики. Обзор рынка декоративной косметики, средств, используемых при подготовке к гриму и его снятию. Дезинфекция инструментов.

Тема 2. Теория цвета и света.

Природа цвета. Понятие цвета. Цвет, как средство гармонизации грима и макияжа. Составление цветовых контрастов по типам. Цветовая композиция. Виды построения цветовых композиций. Виды сценического освещения и их влияние на грим.

Тема 3. Моделирование лица

Коррекция форм лица. Техника построения макияжа. Выполнение подготовительных и заключительных работ при создании макияжа. Последовательность чтения лица. Выполнение последовательности чтения лица. Составление карты лица модели.

Тема 4. Выполнение эскизов макияжа в контрастной палитре.

Последовательность «чтения» лица, тонирование лица. Выполнение свето-теневой коррекции формы лица. Отработка в технике нанесения корректирующих средств. Отработка в технике нанесения корректирующих средств. Выполнение коррекции формы бровей, губ. Выполнение коррекции формы глаз. Отработка технологии выполнения коррекции формы лица. Выполнение корректирующего макияжа на модели.

4-й семестр

Тема 5. Техника и технология выполнения салонного макияжа

Теоретические основы макияжа. Виды специфического макияжа. Техники работы со специфическим макияжем и особенности материалов. Особенности выполнения сценического образного макияжа.

Тема 6. Разновидности и особенности нанесения специфического макияжа

Анатомические основы грима. Виды грима. Основные приемы гримирования. Мимические композиции. Подготовительные работы для выполнения грима. Разновидности грима.

Тема 7. Макияж для рекламного образа, фото и видеосъемок.

Портретный, национальный, сказочный грим. Грим для цирка, кинематографа. Схемы грима. Эскизирование. Классификация гримировальных красок. Взаимосвязь грима, прически и костюма..

Тема 8. Техники макияжа.

Отработка «Карандашная» техника макияжа. Отработка объёмной техники «банан», «бабетта», «птичка» Отработка и выполнение различных видов стрелок. Отработка выполнения свадебного макияжа. Отработка выполнения вечернего макияжа smokey eyes. Создание эскизов специфического макияжа Отработка и выполнение авангардного макияжа. Отработка и выполнение эскиза макияжа для сценических героев спектакля. Выполнение грима черепа. «Мимические состояния: гнев, радость, печаль». Разновидности грима. Портретный, национальный, сказочный грим. Специфические особенности макияжа для рекламного фото. Особенности создания рекламного образа и возможности его трансформации..

6. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия отсутствуют

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке к выполнению упражнений и этюдов, осмыслении отрывка, который предстоит ему снять. Внимание концентрируется на:

- детальном изучении драматургической первоосновы;
- определения:
 - темы, идеи и сверхзадачи литературного и драматического материала;
 - основного событийного ряда как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия;
 - основного драматургического конфликта, сквозного действия, контрдействия;
 - сверхзадачи и сквозного действия каждой роли;
 - атмосферы, в которой живут и действуют персонажи;
 - структуры драматического и литературного материала, его композиционных, стилевых и жанровых особенностей.

Осуществление этой работы формирует у обучающихся эмоционально-образное решение пространства, пластическое решение отрывка.

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

а) Основная литература

1. Герасимов С. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. // Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М., 1959.
2. Пудовкин В. Актер в фильме. – Л., 1975.
3. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 томах. – М.: Искусство, 1989-1996.
4. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. – М.: Вагриус, 2000.

б) Дополнительная литература

1. Ситковецкая М.М. Мейрхольд репетирует. // Стенограммы репетиций. В 2 томах. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993.
2. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 томах. – М.: Искусство, 1984.
4. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
5. Искусство режиссуры. XX век. (К.С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Дж. Стрелер, Е. Гротовский, П. Брук). //С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе (сост.) – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1982.
7. Корогоцкий З.Я. Этюд и школа. – М.: Советская Россия, 1975.

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

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
 - Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
 - Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
 - Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.ru/sknews.php>
 - Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
 - Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
 - ВГИК: <http://www.vgik.info/>
 - ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
 - Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
 - Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
 - Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSPUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией, специальными помещениями, оснащенными

измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съёмочной и вспомогательной техникой и т.д.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray

	диска). учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -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
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера НХС-100

Во время практических занятий обучающиеся обеспечиваются сценической площадкой, декорациями, костюмами и реквизитом.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения – подготовка к выполнению упражнений и этюдов	ПКО-1
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – выполнение упражнений, этюдов	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных заданий по подготовке к выполнению упражнений и этюдов
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – разработка своего творческого замысла и его осуществление путем взаимодействия с актерами – аргументированная оценка упражнения, этюда, каждого их компонента
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение упражнения, этюда
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического	– теоретическая разработка темы упражнения, этюда выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать применение тех

	использования знаний	или иных методов при выполнении упражнения, этюда
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие упражнения, этюды выполнены с использованием необходимых приемов и методов работы режиссера с актером на съемочной площадке – выполненные упражнения и этюды соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений – упражнения, этюды выполнены самостоятельно, в отведенное время

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПКО-1	Упражнение, этюд Зачет
2.	ПКО-2	Упражнение, этюд Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Работа режиссера с художником по гриму» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- упражнение, этюд
- зачет

Упражнение, этюд

Задания в ходе выполнения упражнений, этюдов включают:

- режиссерский анализ выбранного отрывка из драматического произведения;
- разработку пространственного решения отрывка;
- работу с актерами, занятыми в отрывке, над действенной линией роли;
- промежуточные показы педагогу этапов работы над отрывком;
- разработку режиссерского сценарного плана;
- работу над раскадровкой;
- съемку отрывка по утвержденному графику;
- монтаж отснятого материала;

В течение всего срока обучения по дисциплине студенты выполняют рабочий показ репетируемых с актерами сцен.

Зачет

Проходит в форме показа перенесенных в видеоформат отрывков из драматических произведений, поставленных обучающимися на площадке.

4. Оценивание результатов упражнения, этюда, съемочной работы, представленной на зачет

Результаты выполнения каждого упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет, определяются оценками «зачтено», «незачтено».

Оценка упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений преподавателя за ходом работы. 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 «зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет.

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет.

.

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

Режиссерский факультет
Кафедра игрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА РЕЖИССЕРА С ХУДОЖНИКОМ ПО
КОСТЮМУ**

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2023 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: В.И. Хотиненко

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Работа режиссера с художником по костюму» нацелена на формирование профессиональных режиссерских навыков при создании творческих проектов (кино- и телефильмов, сериалов, клипов, информационных, аналитических, шоу-программ и т.д.), которые предполагают работу в кадре и за кадром.

Задачами дисциплины являются:

- изучение стилистических и жанровых особенностей режиссерского языка;
- формирование знаний основных элементов разбора драматургического материала, анализа роли и декораций;
- освоение обучающимися умения разбора драматургического материала, определения сверхзадачи постановки, поиска ее образного решения средствами кино;
- формирование у обучающихся умения перевести драматическое произведение или его отрывка на язык кино- и телефильма;
- развитие умения передать в кадре образное решение пространства, мизансценическое и смысловое звучание сцены, ее атмосферы и темпо-ритм;
- овладение навыками работы с художником по костюму в многокомпонентных экранных проектах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Работа режиссера с художником по костюму» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма).

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др. Изучение курса предполагает проведение мастер-классов с режиссерами игрового и неигрового кино, сценаристами, операторами; просмотр и обсуждение телевизионных версий театральных спектаклей.

Дисциплина «Работа режиссера с художником по костюму» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* историю и теорию классической режиссуры и мастерства актера; основные выразительные средства различных видов и направлений экранных искусств; стилистические и жанровые особенности режиссерского языка; основные элементы в разборе пьесы (сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, основные события, конфликт-как основа драматургии, сценическое действие, атмосфера, темпо-ритм пьесы и роли), основные понятия о действенном анализе пьесы и роли; основы режиссуры по организации съемки драматического произведения или его отрывка;

– *уметь* образно мыслить, находя образно-эмоциональное визуальное решение отрывка согласно своему режиссерскому замыслу; определять тему произведения, его сверхзадачу, раскрывать основной драматургический конфликт; определять основные события произведения, влияющие на развитие пространственного решения; находить пластическое и пространственное решение произведения, отталкиваясь от смыслового разбора; находить решение атмосферы для наиболее полного раскрытия темы произведения; сделать раскадровку отрывка;

– *владеть* навыками разбора и анализа драматического произведения; действенного анализа пьесы и роли; воплощения своего творческого замысла через

мизансценирование и через актера; работы с актерами в многокомпонентных экранных проектах.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (4 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		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		64	–	–	34	30	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		-	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	–	–	2	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания			–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация			–	–	–	–	–	–	–	–
зачет		6	–	–	–	6	–	–	–	–
ИТОГО:	Час.	72	–	–	36	36	–	–	–	–
Общая трудоемкость	З.е.	2	–	–	1	1	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

Преподавание дисциплины включает практические, индивидуальные занятия и самостоятельную работу обучающихся.

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. ¹		
3-й семестр					
Тема 1. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство художественного кинематографа и особенности процесса, в котором оно создается	–	8			8

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 студента.

Тема 2. Художник кино по костюмам – история возникновения профессии	–	8			8
Тема 3. Художник кино по костюмам и его место в коллективе съемочной группы.	–	8			8
Тема 4. Изобразительные средства, помогающие художнику по костюмам решать драматургические задачи.	–	10		2	12
4-й семестр					
Тема 5. Создание ансамбля костюмов в серии эскизов- средство общения творческой группы и формирования единого видения.	–	8			8
Тема 6. Особенности работы художника по костюмам над стилевым и образным решением фильма с режиссером-постановщиком.	–	8			8
Тема 7. Связь костюма с характером среды и места действия.	–	8			8
Тема 8. Связь костюма с физическими данными актера и решение образа экранного героя средствами костюма.	–	6			6
Промежуточная аттестация – зачет					6
ВСЕГО	–	64		2	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Освоение дисциплины строится по принципу тренингов. Репетиционная работа режиссера с актером предполагает различные по форме и содержанию этапы: подготовительный, включающий методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

3-й семестр

Тема 1. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство художественного кинематографа и особенности процесса, в котором оно создается

Кино как средство массового общения. Масштабность и камерность. Документализм, историзм и вымысел.

Тема 2. Художник кино по костюмам -история возникновения профессии

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

Тема 3. Художник кино по костюмам и его место в коллективе съемочной группы

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

Тема 4. Изобразительные средства, помогающие художнику по костюмам решать драматургические задачи

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

4-й семестр

Тема 5. Создание ансамбля костюмов в серии эскизов- средство общения творческой группы и формирования единого видения.

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

Тема 6. Особенности работы художника по костюмам над стилевым и образным решением фильма с режиссером- постановщиком.

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

Тема 7. Связь костюма с характером среды и места действия.

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

Тема 8. Связь костюма с физическими данными актера и решение образа экранного героя средствами костюма.

Кинокостюм и театральный костюм – разница в степени стилизации. Большая условность театрального пространства и театральных персонажей. Особенности фактур и материала в театральном костюме. Своеобразие методов отделки и работы над деталями (имитация кружева, трафарет и роспись вместо

вышивки, бутафория в украшениях, использование более носких синтетических тканей в связи с продолжительностью демонстрации поставки). Свойства оптики и пленки, особенности формата экрана, диктующие более пристальное внимание к созданию костюма для кино, к работе с деталями.

6. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия отсутствуют

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке к выполнению упражнений и этюдов, осмыслении отрывка, который предстоит ему снять. Внимание концентрируется на:

- детальном изучении драматургической первоосновы;
- определения:
 - темы, идеи и сверхзадачи литературного и драматического материала;
 - основного событийного ряда как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия;
 - основного драматургического конфликта, сквозного действия, контрдействия;
 - сверхзадачи и сквозного действия каждой роли;
 - атмосферы, в которой живут и действуют персонажи;
 - структуры драматического и литературного материала, его композиционных, стилевых и жанровых особенностей.

Осуществление этой работы формирует у обучающихся эмоционально-образное решение пространства, пластическое решение отрывка.

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

а) Основная литература

1. Герасимов С. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. // Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М., 1959.
2. Пудовкин В. Актер в фильме. – Л., 1975.
3. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 томах. – М.: Искусство, 1989-1996.
4. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. – М.: Вагриус, 2000.

б) Дополнительная литература

1. Ситковецкая М.М. Мейрхольд репетирует. // Стенограммы репетиций. В 2 томах. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993.
2. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 томах. – М.: Искусство, 1984.
4. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.

5. Искусство режиссуры. XX век. (К.С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Дж. Стрелер, Е. Гротовский, П. Брук). //С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе (сост.) – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1982.
7. Корогоцкий З.Я. Этюд и школа. – М.: Советская Россия, 1975.

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

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.ru/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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 WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией, специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
<i>Учебная киностудия</i> Полный производственно-технологический	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO»

комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	- экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA - грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; - пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). - учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV - тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок:
--	---

	-Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Во время практических занятий обучающиеся обеспечиваются сценической площадкой, декорациями, костюмами и реквизитом.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения – подготовка к выполнению упражнений и этюдов	ПКО-1
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – выполнение упражнений, этюдов	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных заданий по подготовке к выполнению упражнений и этюдов
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – разработка своего творческого замысла и его осуществление путем взаимодействия с актерами – аргументированная оценка упражнения, этюда, каждого их компонента
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение упражнения, этюда
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического	– теоретическая разработка темы упражнения, этюда выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать применение тех

	использования знаний	или иных методов при выполнении упражнения, этюда
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие упражнения, этюды выполнены с использованием необходимых приемов и методов работы режиссера с актером на съемочной площадке – выполненные упражнения и этюды соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений – упражнения, этюды выполнены самостоятельно, в отведенное время

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПКО-1	Упражнение, этюд Зачет
2.	ПКО-2	Упражнение, этюд Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Работа режиссера с художником по костюму» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- упражнение, этюд
- зачет

Упражнение, этюд

Задания в ходе выполнения упражнений, этюдов включают:

- режиссерский анализ выбранного отрывка из драматического произведения;
- разработку пространственного решения отрывка;
- работу с актерами, занятыми в отрывке, над действенной линией роли;
- промежуточные показы педагогу этапов работы над отрывком;
- разработку режиссерского сценарного плана;
- работу над раскадровкой;
- съемку отрывка по утвержденному графику;
- монтаж отснятого материала;

В течение всего срока обучения по дисциплине студенты выполняют рабочий показ репетируемых с актерами сцен.

Зачет

Проходит в форме показа перенесенных в видеоформат отрывков из драматических произведений, поставленных обучающимися на площадке.

4. Оценивание результатов упражнения, этюда, съемочной работы, представленной на зачет

Результаты выполнения каждого упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет, определяются оценками «зачтено», «незачтено».

Оценка упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений преподавателя за ходом работы. 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 «зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет.

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет.

.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Режиссура игрового фильма»

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

55.05.01. Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Режиссер игрового кино- и телефильма

(указывается наименование профиля(программы) подготовки, специализации)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Составители: заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств РФ, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России В.И.Хотиненко;

Профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Ленинского Комсомола, член Союза кинематографистов России А.В.Сиренко

ФОС по учебной дисциплине «Режиссура игрового фильма» составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1130 от 16 ноября 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебной дисциплине рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма. Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой

(Ф.И.О., подпись) В.И.Хотиненко

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета

(Ф.И.О., подпись) Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе

(Ф.И.О., подпись) В.В. Атаман

Зав. библиотекой

(Ф.И.О., подпись) В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	11
5. Содержание дисциплины	11
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	11
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	13
6. Практические занятия	26
6.1. Семинары	27
6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий	31
7. Индивидуальные занятия	35
8. Самостоятельная работа обучающихся	35
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	36
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	44
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	45
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	45
13. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины	47
14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии	59
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	61
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	68

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – выработать системное критическое и культурно-историческое мышление, сформировать у обучающихся фундаментальные знания теоретических основ кинорежиссуры, понимание на основе художественного анализа специфики игрового кино и телевидения как вида искусства и средства коммуникации, дать представление об основных элементах экранного языка игрового кино, выработать практические профессиональные навыки режиссера игрового кино- и телефильма для воплощения творческого проекта на основе преемственности традиций культуры и искусства.

Задачи дисциплины:

- формирование профессиональной компетентности и самостоятельности при разработке и реализации творческих проектов;
- освоение методов насыщенных художественных поисков, продуктивных творческих процессов;
- формирование способности организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- изучение и освоение основных методов и принципов работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм;
- овладение технологическим процессом производства фильма;
- постижение нравственных принципов режиссерской профессии.

Обучение и воспитание будущих режиссеров игрового кино осуществляется в системе учебно-творческих мастерских, возглавляемых ведущими мастерами кино и опытными преподавателями. Руководители учебно-творческих мастерских осуществляют профессиональную подготовку кинорежиссеров с набора студентов на первый курс до их выпуска из института. Воспитание режиссера игрового кино проходит в постоянном живом диалоге с мастером, в равноправном общении, цель которого – воспитание творческой индивидуальности, высоких личностных качеств. В рамках подобного общения мастер задает нравственные и творческие ориентиры для обучающихся, создавая творческий импульс для их саморазвития и самосовершенствования.

Дисциплина «Режиссура игрового фильма» включает такие виды занятий, как лекции, семинары, практические занятия, съемочные работы, мастер-классы с участием ведущих кинематографистов России и мира, деятелей культуры и искусства, политиков и экономистов, общественных и религиозных деятелей.

Помимо лекций, семинаров и практических работ программа предусматривает индивидуальные занятия мастера курса с каждым из студентов группы для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения.

В основе рабочей программы дисциплины «Режиссура игрового фильма», основанной на разработках С.М. Эйзенштейна и Л.В. Кулешова, а также достижениях современных ведущих режиссеров, лежит идея глубокой творческой координации работы режиссера с представителями всех профессий, участвующих в создании фильма. Поэтому в рамках дисциплины предусматривается совместное обучение будущих режиссеров со сценаристами, операторами, киноведами, продюсерами, звукорежиссерами и художниками.

Весь комплекс обучения, вбирая в себя многолетний опыт, призван раскрывать индивидуальность студентов, развивать их личностные качества, способствовать их творческому росту, направлен на воспитание высококвалифицированного режиссера игрового кино и телевидения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Режиссура игрового фильма» входит в обязательную часть образовательной программы и преподается обучающимся 1-4 курсов.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, истории и теории неигрового кино и телевидения, основам государственной культурной политики, с теоретическими и практическими дисциплинами по монтажу, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, звуковому решению фильма, операторскому мастерству, фильмопроизводству, авторскому праву и др.

Дисциплина ориентирована на повышение профессиональной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, что позволяет обучающимся в дальнейшем самостоятельно работать в качестве режиссера игрового кино и телевидения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Табл. 1-3).

Таблица 1

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		решения выделенных задач УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.4. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.5. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.) УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
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,

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия УК.4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно
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
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных	УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	ситуаций	ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Таблица 2

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

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	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 кинопроизводстве ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе
Государственная культурная политика	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
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства
Преимственность	ОПК-4. Способен, используя	ОПК-4-1. Критически оценивает и

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
традиций культуры и искусства	знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной 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
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	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

Таблица 3

Обязательные профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
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	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: историю развития мировой культуры; основные художественные направления в искусстве, в мировом кинематографе и ТВ; основы современной техники и технологии кино- и видеоаппаратуры; историю и теорию режиссуры; теорию и практику монтажа; общие основы теории актерской профессии; специфику и разновидности кино- и тележанров; основы кинодраматургии; основы кинооператорского мастерства; звукового решения фильма; выразительные возможности музыки; основы организации производства современного кино-, теле- и видеофильма; основы законодательства об авторских и смежных правах;

уметь: применять на практике наиболее интересные и прогрессивные достижения общественной и творческой мысли; четко сформулировать и осуществить свою цель при создании кинопроизведения; уметь донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов единомышленниками; реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма и иных современных кино- и телевизионных форм;

владеть: разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства; навыками режиссерского анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального произведения; методиками работы с актерами; теорией и практикой цифрового и кино- монтажа, творчески использовать монтаж как художественное средство; методами создания аудиовизуального произведения как художественного целого с использованием современных художественных и

технологических средств; навыками руководства творческо-производственной деятельностью; основами продюсирования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 зачетные единицы, 1872 академических (1404 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (1-8 семестры).

Таблица 4

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:		1024	85	75	153	135	153	135	153	135	
Аудиторные занятия всего, в том числе:		896	68	60	136	120	136	120	136	120	
Лекции		448	34	30	68	60	68	60	68	60	
Практический блок:		448	34	30	68	60	68	60	68	60	
Практические занятия		358	30	26	50	52	52	44	56	48	
Семинарские занятия		90	4	4	18	8	16	16	12	12	
Индивидуальные занятия		128	17	15	17	15	17	15	17	15	
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		560	23	33	63	45	135	81	27	153	
Выполнение творческого задания		220	24		28		72		96		
Промежуточная аттестация экзамен		288	36	36	36	36	36	36	36	36	
ИТОГО:	акад. час.	1872	144	144	252	216	324	252	216	324	
Общая трудоемкость		з.е.	52	4	4	7	6	9	7	6	9

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 5

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
1-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры	2	–	–	–	2
Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и на телевидении	4	–	–	–	4
Тема 3. Классификация и жанры кино и ТВ. Универсальность кинематографического образа	4	2	–	2	8

¹ 1 час в неделю на 1 студента.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 4. Основы драматургического построения фильма. Режиссерский анализ драматургического материала	14	8	–	4	26
Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища	24	12	–	4	40
Тема 6. Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство. Связь театра, кинематографа и телевидения	16	6	–	4	26
РАЗДЕЛ 2. Площадка	–	18	15	18	51
РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания – съемка документального репортажа	–	18	17	24	59
Форма промежуточной аттестации – экзамен (1, 2 семестры)					72
Итого за 1-й курс	64	64	32	56	288
2-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Работа режиссера над сценарием	32	8	–	12	52
Тема 2. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием	32	16	–	12	60
Тема 3. Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода	32	16	–	16	64
Тема 4. Звуковое решение фильма	32	8	–	12	52
РАЗДЕЛ 2. Площадка	–	36	15	28	79
РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания – съемка однокадрового фильма и учебной работы	–	44	17	28	89
Форма промежуточной аттестации – экзамен (3, 4 семестры)					72
Итого за 2 курс	128	128	32	108	468
3-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма	32	–	–	12	44
Тема 2. Построение документального и игрового телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий	32	16	–	32	80
Тема 3. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые	32	8	–	24	64
Тема 4. Игровой телевизионный сериал. Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма	32	8	–	24	64
РАЗДЕЛ 2. Площадка	–	48	15	52	115

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания – съемка видеопроекта и работа над сценарием курсовой работы	–	48	17	72	137
Форма промежуточной аттестации – экзамен (5, 6 семестры)					72
Итого за 3-й курс	128	128	32	216	576
4-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет	20	4	–	4	24
Тема 2. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя	24	4	–	4	28
Тема 3. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт	24	4	–	4	28
Тема 4. Работа режиссера на зарубежных киностудиях	20	4	–	4	24
Тема 5. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект.	20	4	–	4	24
Тема 6. Режиссерский и продюсерский кинематограф	20	4	–	4	24
РАЗДЕЛ 2. Выполнение творческого задания – съемка курсовой работы	–	60	15	96	195
РАЗДЕЛ 3. Подготовка к выпускной квалификационной работе	–	44	17	60	145
Форма промежуточной аттестации – экзамен (7, 8 семестры)					72
Итого за 4-й курс	128	128	32	180	540
Промежуточная аттестация экзамен (1-4 курсы)					288
ВСЕГО за 1-4 курсы	448	448	128	560	1872

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1 – теоретический включает лекции по режиссуре игрового кино- и телефильма, общей теории режиссуры, теории и истории игрового кино. Теоретические занятия развивают общий культурный уровень обучающихся, знакомят их с основными этапами развития мирового кино и телевидения, эволюции теории кино и возникновения теории медиакультуры, дают представление об их внутренних законах и специфике, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания и телевидения как вида искусства и средства

коммуникации. Особое внимание уделяется основным тенденциям режиссуры, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс, исследуются художественно-выразительные средства аудиовизуального языка в контексте основных философских и политических моделей XX века, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах. Важное место в курсе занимает изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают студентам выработать свой собственный взгляд на киноискусство и авторский почерк.

1-й курс. Семестры 1 и 2

Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры

Роль и место кинематографа в ряду современных искусств.

Визуальные искусства в жизни современного общества. XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Аудиовизуальный язык и новые технологические возможности воплощения художественного замысла.

Связь кинематографа с литературой, театром и музыкой. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа поэпизодной структуры кинопроизведения. Влияние приемов цирка на кинокомедию: эксцентриада, маски, фокусы.

Рождение режиссерских приемов: освоение технических возможностей и методов съемки (документальная реконструкция события, скрытая камера, постановочные планы, обратная съёмка, двойная экспозиция, крупный план и др.) как строение фильма.

Кинематограф в эпоху мультимедийной культуры. Влияние кинематографа и телевидения на развитие культуры.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и на телевидении

Роль режиссера в создании фильма. Мировоззрение художника как основа творчества. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Авторитет режиссера. Профессиональная этика режиссера. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране. Проблемы нравственности – художник и время, художник и зритель.

Отношение художника к «элитарному» и «массовому» искусству. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации. Рождение образа. Стилистические особенности режиссерского почерка. Авторская интерпретация факта и перерастание его в образ при помощи художественно-выразительных средств (композиция, планы, ракурс, звук и т.д.).

Современные возможности мультимедийных приемов в работе режиссера над фильмом. Основные мультимедийные приемы: техника, технология, творчество. Режиссер мультимедиа. Палитра режиссера мультимедиа.

Этапы развития телевизионной режиссуры (от репортажей и прямого эфира к постановочным шоу и телесериалам).

Режиссеры и фильмы (анализ фильмов и почерка режиссеров разных направлений).

Основные кинематографические профессии: сценарист, актер, оператор, художник, композитор, звукорежиссер. Формирование съемочной группы.

Этапы работы режиссера над фильмом.

Этапы работы режиссера над фильмом: подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, сдача фильма.

Подготовительный период. Совместная работа сценариста и режиссера над сценарием. Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Совместная работа над образным построением фильма с членами съемочной группы (режиссера, оператора, художника, актеров). Психологические и творческие аспекты сотрудничества. Выбор художественно-выразительных средств. Режиссерский сценарий. Актерские пробы.

Взаимозависимость жанровых особенностей и режиссерской концепции при решении образного и пластического рисунка фильма. Операторская экспликация. Работа режиссера с художником-постановщиком. Цветовая палитра пластического решения кинопроизведения.

Съемочный период. Поиск и выбор съемочных объектов. Работа в павильоне и на съемочной площадке в интерьере. Съемка на натуре.

Монтажно-тонировочный период и озвучание. Монтаж. Поиски звуковых приемов. Озвучание.

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Контрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук.

Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в игровом и неигровом кинематографе: история и современные тенденции. Асинхронный звук: образ и поиски выразительности.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 3. Классификация и жанры кино и телевидения.

Универсальность кинематографического образа

Мир и игра, мир без игры. Игровое и неигровое начало в кинематографе. Игровые средства в неигровом кино. Художественный образ. Особый жанр: фильм-мокьюментари. Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность. Взаимодействие актера и неактера. От замысла к воплощению (основные этапы). Понятия «поэтический» и «прозаический» кинематограф.

Рождение жанров: «живые картины», мелодрамы, комедии (от бытовых до фантастических с использованием трюков и чёрного юмора), костюмно-исторические фильмы, постановочные костюмные «боевики».

Жанр как меняющаяся структура. Основные жанры: трагедия, драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, приключенческие жанры. Эстетика факта и эстетика образа.

Жанры кино и телевидения: общая характеристика, сходство и различие. Характеристика телевизионных жанров.

Синтез жанров в кинематографе как проявление его специфической черты. Герой сквозь призму жанра. Расширение жанровых особенностей на телевидении с внедрением новых технологий.

Понятия «метода» и «стиля». Влияние стиля на жанровые особенности кинопроизведения.

Малые формы кино и телевидения (репортаж, наблюдение, интервью).

Создание атмосферы в кадре. Пространство кадра и течение времени в кадре. Эстетика кадра и его воздействие на зрителя. Раскадровка и применение фото, видео-составляющих, мультимедийных возможностей современных программ.

Фотография. Виды и жанры фотографии. Фоторепортаж: особенности жанра и его специфические черты. Событийный репортаж. Постановочный репортаж. Пластическое и драматургическое решение фоторепортажа. Особая роль «динамики» в фоторепортаже.

Репортаж: задачи, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Особенности режиссуры. Репортажная съемка.

Наблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера.

Интервью: взаимораскрытие в диалоге. Режиссер-журналист-психолог.

Сюжет: история, особенности драматургии и режиссуры.

Создание конкретных образов. Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность: система образов. Содержательность образа. Создание художественного образа и своеобразие творческого почерка режиссера. Эволюция художественно-выразительных средств как авторской интерпретации создания кинематографических образов.

Образ в игровом кино (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Общие черты и различие создания образа в неигровом и игровом кино и на ТВ (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Документальная составляющая в создании образа в игровом кино.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6

Тема 4. Основы драматургического построения фильма.

Режиссерский анализ драматургического материала

Виды сценарной записи. Режиссерский анализ драматургического материала.

Способы драматургического построения (от Аристотеля до наших дней: эволюция приемов драматургического построения). Пьеса и сценарий: общие черты и различия. Анализ литературного произведения.

Понятия «идея», «тема», «строение вещи», «конфликт». Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Частное и общее. Типизация. Рождение замысла. Осмысление материала, темы, идеи. Сверхзадача. Связь с социальной средой. Сочетание реальности и художественного образного отражения реальности, поступков, характеров. Роль детали в драматургии.

Драматургические элементы фильма. Драматическая ситуация. Драматические перипетии. Развитие конфликта. Развитие события. Развитие и противоречия характера героев, их взаимоотношения. Драматургические акценты и

детали. Роль драматурга в работе над фильмом. Развитие сквозного драматургического действия. Структурные элементы фильма. Диалоги. Внутренние монологи – драматургическое и пластическое решение.

Заявка. Расширенная заявка. Синописис. Либретто. Сценарий. Русский и американский способы сценарной записи. Структура сценария. Зрелищность и непрерывность действия. Трехчастная структура сценария. Замысел и оригинальная идея. Описание, действие, диалог. Сценарий и жанр. «Эмоциональный» сценарий А. Ржешевского. Особенности документального сценария (кинонаблюдение, кинорепортаж, кинопровокация в неигровой драматургии).

Виды телевизионных сценариев (информационные и документальные программы, аналитика, художественные жанры – многосерийные телефильмы и сериалы, «мыльные оперы», ситкомы, программы для детей, игровые программы, ток-шоу, прямой эфир, клипы, трейлеры и др.).

«Перевод» литературного сценария в звукозрительную кинематографическую форму. Режиссерская трактовка киносценария, эпизода, сцены, событийного ряда, композиционно-монтажного построения фильма.

Режиссер как соавтор сценария. Взаимодействие драматурга и режиссера при работе над сценарием.

Автор-режиссер на телевидении. Индивидуальность художника и способы воплощения художественного замысла.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища

Понятие кадра в кино и на телевидении: общие черты и различие. Формат кадра. Композиция кадра. Основные законы композиционного построения в живописи, в кино и на ТВ. «Живописность» и «реализм» кадра. Кадр постановочный и документальный. Материальный мир в кадре. Восприятие кинокадра.

Крупность. Ракурс как выразительное средство. Построение статичного кадра (фотокадр, кинокадр, телевизионный кадр). Использование оптики и оптических насадок в реализации замысла.

Виды света и цветовое решение статичного и динамичного кадров – общее и различия. Особенность их использования в единстве с режиссерским решением всего фильма в целом.

Взаимодействие кадров – рождение нового смысла – «эффект Кулешова» (теория Л. Кулешова и современный кинематограф). Кадр как ячейка монтажа (С. Эйзенштейн о построении кадра). Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа.

Темпо-ритмическое построение кадра и монтажной фразы. Длительность кадров. Динамика кадра. Движение в кадре объекта съемки и внутрикадровый монтаж. Виды движения камеры и их композиционно-монтажное сочетание с рядом стоящими планами. Кадры фронтальные и диагональные. Современное построение кинокадра с применением мультимедийных возможностей: компьютерная графика, анимация, комбинированные съемки и т.д.

Телевизионный кадр и мультикамерная съемка. Способы фиксации телевизионного изображения. Восприятие телевизионного кадра.

Понятие «монтаж». Монтажность мышления. Монтажный образ. Функции монтажа: драматургическая и ритмическая.

Реальность и «виртуальная реальность». Кинематографическая условность и ее влияние на монтажное решение. Отражение действительности и безмонтажное построение повествования.

Монтаж как выражение авторского видения мира. Монтаж как способ организации «хронотопа» (М. Бахтин) кинопроизведения. Монтаж как выразительное средство кинематографа.

Монтаж как художественный прием. Стилистические особенности монтажного построения фильма. Влияние драматургического построения на монтажное решение. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтаж как технический прием. Длительность кадров. Время, пространство, ритм. Кадры фронтальные и диагональные. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Монтажные склейки. Столкновение как монтажный прием. Плавные монтажные переходы. Использование микшерных переходов. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, эпизодов.

Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Монтажные школы и стили.

Обзор монтажных теорий и их значение для развития кинематографических приемов как средств художественной выразительности. Основные положения теории Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, А. Тарковского. Поиски современных режиссеров: открытия и новаторство.

Телевизионный монтаж: основные направления (видео-, компьютерный монтаж, возможности современных пультов и дистанционных управлений вспомогательной и съемочной техникой) и мультикамерная съемка.

Единство ремесла и искусства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 6. Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство. Связь театра, кинематографа и телевидения

Мера условности в театре и в кинематографе: сходство и различия. Театральная мизансцена. Организация предкамерного пространства. Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Теория К.С. Станиславского, его понимание проблем сверхзадачи и сквозного действия.

Понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Композиция сценического пространства. Мизансцена в кино и в театре: сходство и различия. Разработка эскизов декораций. Историческая и этнографическая достоверность. Декорация как игровая площадка актерского действия. Декорация в павильоне и на натуре. Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены. Монтажная композиция эпизода, монтажность мизансцены.

Понятие «мизанкадр». Основные виды мизансцены: монтажная, динамическая, глубинная, комбинированной формы. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.

Построение мизансцены. Работа режиссера над мизансценой на съемке. Мизансцена и движение камеры (ПНР, внутрикадровый монтаж). Возможности приемов операторского пластического решения мизансцены (сменная оптика, фильтры, стедикам, вспомогательная операторская техника и т.д.). Роль освещения и цветового решения при разработке мизансцены.

Работа режиссера с актером над мизансценой.

Работа режиссера с актером – особенности. Кинокадр как часть единой актерской сцены. Комбинированные съемки и мизансцена. Использование компьютерных программ при решении сложной мизансцены. Виртуальная студия и ее возможности.

Особенность построения телевизионной мизансцены. Многокамерная съемка и работа на пульте.

Формирование компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

2-й курс. Семестры 3 и 4

Тема 1. Работа режиссера над сценарием

Конфликты и характер персонажей. Характеры статичные и развивающиеся. Эпизоды экспозиционные, перипетийные и финальные. Структура эпизода. Начало и конец. Действенность экспозиции. Движение замысла. Развитие внутренней темы. Начало и конец фильма. Замаскированность драматургической конструкции. Диалог. Производственные требования к сценарию. Эпический, метафорический, комедийный материал. Анализ классических произведений и их экранизация.

Сценарий. Режиссерская разработка. Утверждение выполненной работы.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 2. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием

Работа режиссера с актером, с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком во время работы над режиссерским сценарием.

Режиссерский сценарий как кинематографическая форма и план действий режиссера. Постановочный сценарий. Режиссерский замысел. Его образ. Видение фильма. Расстановка смысловых и художественных акцентов. Стилистая концепция режиссера. Работа режиссера над режиссерской экспликацией. Поиски жанрового решения фильма. Творческий метод и особенности выбора художественно-выразительных средств. Творческий и профессиональный подход к анализу кинопроизведений разного жанра. Анализ режиссерских приемов разных школ и направлений.

Работа режиссера с актером. Реализация режиссерского замысла через актера. Выбор актера и проблема актерского ансамбля в фильме. Пробы актеров. Особенности работы актера в кино. Стилистика режиссера, его эстетические концепции и способы существования актера перед камерой. Работа над ролью. Поиск костюма и грима. Репетиции в подготовительном периоде, перед съемкой и в процессе съемок. Работа актера в эпизоде и в кадре. Импровизация в работе актера. Дубли и

варианты. Просмотр и обсуждение с актерами отснятого материала. Работа с актерами-исполнителями эпизодических ролей. Творческий метод в работе режиссера с актером, с актерским ансамблем, с массовой.

Анализ актерской игры и стиля в актерской игре.

Анализ влияния документального и игрового начал. Работа с исполнителем-неактером. Работа с детьми и ее особенности.

Работа с оператором и художником. Графический рисунок и процесс раскадровки. Совместные поиски стилизового и образного решения и путей его реализации. Зрелищность фильма. Пластическое решение и принципы съемки.

Трактовка образов и характеров. Трактовка среды и атмосферы. Поиски темпо-ритмического рисунка. Ритмическое обогащение действия. Анализ пластического решения кинопроизведений и сравнительная характеристика с живописью, с графикой.

Тайна и «музыкальность» фильма. Понимание трансформации приемов и стилей в кинематографе и смежных видах искусства.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 3. Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода

Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма.

Культура кадра и организация пространства в нем. Монтаж как основной принцип композиционной организации фильма, определяемый режиссерским сценарием.

Поиски монтажной формы фильма. Монтажное развитие внешнего события. Поиски монтажного приема для выражения внутреннего состояния персонажей. Раскрытие образа при помощи выбора крупности планов, свето-тонального решения, цветового решения и монтажа. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, монтажных фраз, эпизодов. Связь формальная, внешняя, смысловая, психологическая, звуковая. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Монтаж как художественный прием. Виды монтажа и способы их использования. Типы монтажа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Связь жанра и особенности монтажа.

Монтажные эффекты: неожиданности, контраста, символики, двойного зрения и т.д.

Штампы монтажа.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий: А. Базен, Д. Вертов, Ж.-Л. Годар, Д. Гриффит, Л. Кулешов, В. Пудовкин, М. Ромм, А. Тарковский, С. Эйзенштейн).

Время, пространство. Создание пространственно-временного континуума на экране – художественные приемы.

Работа режиссера с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра, монтажной фразы. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Эпизод: из литературы – в кинематограф; эволюция. Драматургия эпизода. Смысловая завершенность. Работа режиссера над «переводом» словесной драматургии в законченное экранное произведение и соподчинение эпизодов. Монтажное сцепление эпизодов и возможности уточнения и изменения литературного сценария. Способы обобщения.

Создание зримой формы сценарного замысла. Предметный мир и бытовая среда, создаваемая в эпизоде. Стилистическое и монтажное единство эпизодов. Второй план и его роль в фильме. Взаимодействие 1-го и 2-го планов. Переход одного в другой. Использование документальной среды, документального события в художественном фильме.

Совместная работа режиссера, художника и оператора над изобразительным решением эпизода и всего фильма в целом.

Создание актерского ансамбля. Особенность съемки. Возможные ошибки в съемке и в монтаже. Анализ конкретных решений в классических фильмах и в современных фильмах: общие черты и новаторство.

Формирование компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 4. Звуковое решение фильма

Слово в фильме. Диалог. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.

Звуковое и музыкальное решение фильма как часть его драматургии и образной системы. Звук и жанр. Звук и стиль. Звуковой образ фильма. Новаторские решения использования звуковой палитры. Звуковая раскадровка. Особенности звукового монтажа.

Роль звучащего слова и революционные изменения в технической и творческой основе кинематографа – к истории вопроса. Споры вокруг звукового кино. М. Ромм и его первые звуковые фильмы: разработка глубинной мизансцены с учетом реплик и диалогов. Поиски решения глубинных мизансцен западных режиссеров. Построение и съемка диалога. Роль освещения при разработке мизансцены диалога. Роль паузы в фильме - «говорящее» молчание и изобразительно-монтажное решение.

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Слово автора в кадре и за кадром. Соотношение слова, шумов, музыки. Контрапункт. Словесный образ. Словесное действие. Внутренние монологи. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие образа героя при помощи слова.

Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция.

Отбор и запись шумов. Шумы естественные и искусственные. Создание электронных шумов.

Эстетика звукозаписи. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукорежиссером, со звукооформителем и

звукооператором. Современные методы озвучания. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Новые технические и технологические возможности записи и перезаписи звука. Применение спецэффектов.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

3-й курс. Семестры 5 и 6

Тема 1. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма

Процесс влияние видеоэстетики на киноязык. Киноязык авторского кинематографа конца XX – начала XXI вв. (анализ разных стилистических направлений). Киноязык и массовое сознание. Новые выразительные возможности экранных искусств. Виртуальная реальность как часть киноизображения: этические, эстетические и художественные проблемы. Появление новых видов экранных искусств. Развитие новых технологических возможностей создания экранных произведений.

Видеоарт: поиски выразительности и рождение нового образного строя (анализ). Неоднородность творческих направлений – в американском, европейском и отечественном кинематографе.

Художественно-выразительные средства телевидения и особенности коммуникативного воздействия телевизионной продукции. Пространственно-временные структуры в кино и на телевидении.

Формирование специфических средств экранной выразительности в телефильмах, в сериалах и в игровых рекламных роликах. Этапы развития телевизионной игровой режиссуры. Игровое и художественно-документальное телевидение. Специфика работы над сериалами.

Коллаж как специфическая телевизионная форма. Особенности многомерного видеомонтажа. Компьютерная графика и анимация как часть образного языка современного аудиовизуального искусства.

Влияние американских стандартов на игровое телевидение.

Технология создания телевизионной продукции: от сценария до готового продукта.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 2. Построение документального и игрового телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий

Сравнительный анализ различных форм драматургического и режиссерского построения документального и игрового кино- и телефильма (проводится на примере конкретных сценариев и фильмов). Предметный анализ звуковой партитуры неигрового и игрового фильма, телевизионной передачи и телефильмов разных жанров.

Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионная формы). Особенности режиссерского сценария на телевидении. Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Этапы написания сценария. Работа над режиссерским сценарием с оператором, с художником, со звукорежиссером, с

актерами. Ритм, стиль, образное и монтажное решение: их воплощение в режиссерском сценарии.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 3. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые

Жанры телевидения: общая характеристика, сходство и различия с жанрами киноискусства. Жанры телепередач – обзор наиболее ярких передач (информационные, аналитические, познавательные, документальные, образовательные, ситкомы, игровые, ток-шоу, программы для детей, спортивные программы и т.д.). Концепция телепередач. Влияние концепции телевизионного канала на телепередачи. Медийность и рейтинги.

Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж.

Аналитические жанры: корреспонденция (телепередача), пресс-конференция, комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, сатирические и юмористические жанры. Особенности режиссуры.

Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и ток-шоу.

Драматургия. Режиссура. Монтаж. Выразительные средства. Журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером. Режиссерский сценарий. Творческие проблемы. Рейтинг. Проблемы производства.

Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Тема, ее разработка и съемка «под эфир». Работа на режиссерском пульте во время эфира. Особенности трансляций (балет, спектакли, концерты, цирковое представление). Съемка и прямой эфир спортивных передач – многокамерный метод съемки.

Телепередача и телефильм, телепередача и кинофильм: приоритеты задач и решений.

Специфика работы телережиссера. Телепередача и массовое сознание. Концепция программы. Рождение звезд и их реклама. Развлечения плюс пропаганда личности (приглашение личностей – знакомых для зрителя и из «народа»).

Создание образа человека, попавшего на телеэкран. Манипуляция восприятием: приемы и последствия использования этих приемов. Своеобразие сверхзадачи и способа общения со зрителем.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 4. Игровой телевизионный сериал.

Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма

Возрастающая роль телевизионного сериала на ТВ-экране: причины, следствия, тенденции. Ведущие режиссеры кино и их работы на телеэкране. Особенности теледраматургии и работа с актерами. Конструкция социокультурных представлений в сериалах. «Раскрутка» участников съемочного процесса –

рождение «звезд». «Привыкание» зрителя к телегероям и феномен «эстетического фона» реальности на грани достоверности – основа движения сюжета в телесериале. Бюджет и сроки.

Жанры и виды телесериалов. Совмещение «истории-документа», «истории-биографии» и игрового начала. Новые смыслы – многоактная драма. Экранизация романов и адаптация их к современности: плюсы и минусы.

Массовая продукция. Лицензионные сериалы. Понятие «ситком». «Мыльные оперы» – особый вид жанра. Сериальные драмеди. Сказки о Золушках. Художественно-выразительные средства. Зрелищность сериалов как неотъемлемая их часть.

Особенности съемочного периода сериалов. Кросс-бординг. Применение цифровых технологий при съемке сериалов.

Предтеча клипа в кинематографе и на телевидении – включение песни как игровой миниатюры в кино и исполнение песен на телевидении («Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Бенефисы», «Волшебный фонарь» и др.). Саунд-треки и саунд-дизайнер. «Клипový» монтаж и «клиповое» мышление.

Жанровые особенности клипов. Задачи клипа. Драматургия, режиссура, монтаж, особенности изобразительного и темпо-ритмического рисунка клипов. Использование анимации в клипах.

Клип и реклама. Эволюция и кризис жанра. Новые тенденции и интерактивное ТВ. Школа музыкальных звезд. Эстетическая, информационная, художественная ценность клипа (анализ).

Создание трейлеров. Особенности режиссерского решения.

Изобразительное решение клипа и работа оператора. Применение спецэффектов и операторской техники (тросовые приспособления, краны и др. спецтехника). Использование компьютерных технологий.

История возникновения рекламы. Реклама и массовая культура. Коммуникативная концепция рекламного образа. Рекламное сообщение в структуре массовой коммуникации. Каноны жанра. Условия условности рекламы. Художественный и коммерческий потенциал рекламного сценария. Проблемы режиссуры. Рекламный образ. Природа рекламного воздействия. Смысловые галлюцинации рекламного образа.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

4-й курс. Семестры 7 и 8

Тема 1. Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет

Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка.

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медиатекст. Интерактивность. Симуляция и «симулякр» Жана Бодриара. Проблемы семиотики.

Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Новый вид литературного творчества – «сетература» как предвестница возникновения «сетикино». Коллективный режиссер «сети»: проблемы этики и эстетики.

Рождение эстетики, возникшей в эпоху «технологического бума». Появление цифровых HD-камер. Этапы развития видео эстетики и ее влияние на кинематограф: этап аналоговой технологии, цифровой технологии и HD – ТВЧ, обогатившие новыми приемами киноискусство.

Новая образность и обновление языка кино. Массовое искусство и американские «кальки». Поиски ведущих режиссеров мирового кинематографа. Достижения в развитии аудиовизуального языка отечественных режиссеров: индивидуальность почерка и стилистические особенности. Ориентация на телевизионную эстетику. Современный авангард. Новые имена.

Кинематограф в Интернете и Интернет-кино. Новый зритель, новая аудитория: возможности и проблемы. Режиссер-зритель, зритель-режиссер. Развитие идей и задач «синема-верите» в XXI веке.

Эстетика киноизображения в Интернете: сдвиг приоритетов.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 2. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя

Влияние задач, поставленных перед авторами и режиссерами, на выбор темы фильма.

Госзаказ. Коммерческие задачи. Обсуждение акаунта.

Авторский кинематограф (история и современность; рыночная экономика и авторское кино). Кинематограф периода оттепели. Кинематограф периода перестройки. Современные проблемы кинематографа. Понятие «раскрутка» экранного произведения – виды рекламы в период работы над фильмом (статьи, репортажи со съемочной площадки, интервью, выступления критиков и т.д.), постпродакшн-презентации, ТВ-реклама, печатная продукция, дополнительные ресурсы, Интернет-сайты, промо-ролик.

Роль продюсера в съемочном процессе. Генеральный продюсер, продюсер, со-продюсер, исполнительный продюсер.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-6, ПКО-3

Тема 3. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт

Авторское право: проблемы и их решения. Режиссер и авторское право. Договор. Юридическая сторона взаимоотношений режиссера и студии, режиссера и продюсера. Судебное решение авторского права. Кинематограф: художник и профсоюз. Трудовое законодательство. Кинопиратство.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-6

Тема 4. Работа режиссера на зарубежных киностудиях

Анализ работы режиссера на зарубежных киностудиях. Совокупность проблем (творческих, производственных, юридических, финансовых и т.д.) – по материалам, предоставленным киношколами Германии, Великобритании, Франции, Израиля и т.д.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 5. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект

Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа.

Духовные и нравственные аспекты творчества. Духовные поиски художника (литература, кинематограф). Религия и выдающиеся мастера культуры. Самопознание, самообучение. Самосовершенствование. Критерии свободы творчества.

Демократия, тоталитаризм и художник. Художник в политике и художник вне политики.

Цензура и самоцензура. Массовое сознание и массовая культура.

Формирование отечественного кинорынка: достижения и потери. Художественный и коммерческий потенциал фильма. Спрос и предложение. Нравственный выбор художника.

Режиссер – зритель: превращение диалога в монолог. «Прокат» в Интернете. Проблемы проката в новейшей России. Проблемы проката игрового кино: исследование зрительских вкусов и интересов. «Фестивальное» кино. Мониторинг кинофестивалей: цели, задачи, приоритеты, рейтинг, судьба режиссера. Игровой кинематограф и телевидение на современном этапе. Игровой фильм в интернете: массовый зритель или виртуальный? Научные, образовательные и исследовательские центры – поиск потенциального зрителя.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6

Тема 6. Режиссерский и продюсерский кинематограф

Режиссер и продюсер. Режиссер-продюсер, режиссер-актер, режиссер-оператор – проблемы и плюсы совместительства. Статус режиссера.

Продюсерский кинематограф как неотъемлемая часть современного кинопроцесса. Рождение и эволюция продюсерского кинематографа в России. Достижения и ошибки продюсерского кино. Продюсерский и режиссерский кинематограф: плюсы и минусы.

Взаимоотношения «режиссер-продюсер». Экономический и художественный аспекты проблемы. Этика взаимоотношений. Проблема договора. Анализ различных вариантов ныне существующих договоров режиссера с продюсером: выгоды, проблемы, неясности, скрытая опасность и т.д.

Современные технологии и возможности совмещения профессий. Экономическая целесообразность. Творческие удачи и неудачи. Режиссер-актер. Режиссер-оператор в документальном кино: опыты Г. Франка и других. Режиссер-продюсер: веление времени. Статус режиссера.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6

6. Практические занятия

Практические и семинарские занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Для того чтобы будущие режиссеры ощущали себя составной частью постоянно меняющегося живого процесса развития кинематографа, а также искусства и культуры в целом, предусматривается проведение творческих встреч и мастер-классов не только с активно работающими кинематографистами (режиссерами, продюсерами, операторами, драматургами и т.д.), но и с литераторами, экономистами, культурологами, социологами, представителями СМИ, политическими и религиозными деятелями и другими выдающимися лицами современного общества.

6.1. Семинары

Для практического освоения предмета существенное значение имеют семинары. На семинарских занятиях, являющихся продолжением лекционной работы, обсуждаются и анализируются основные проблемы режиссуры, течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, творчество крупнейших мастеров и наиболее заметные современные фильмы.

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие. Просмотровые семинары проводятся после просмотра игровых, неигровых фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры с последующим обсуждением развивают в обучающихся умение самостоятельно анализировать фильм, его драматургию, изобразительное решение, жанровые особенности, приемы режиссуры, работу с актером, звуковую драматургию, пластическое и монтажное решение, а также знакомят с важнейшими, с точки зрения режиссуры, этапами развития кинематографа и творчеством наиболее интересных режиссеров, оказавших влияние на развитие отечественного и зарубежного кино.

Выбор фильмов обусловлен следующими целями:

1. Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе изучения курса.
2. Показ становления и развития в игровом отечественном и зарубежном кинематографе профессии режиссера, а также знакомство со всеми аспектами этой профессии.
3. Наглядное изучение кинематографа, освоение приемов и методов работы режиссера.

Программа просмотров фильмов соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Подбор фильмов для семинаров отражает вопросы развития профессии, знакомит обучающихся с творчеством отдельных мастеров кино, представляет примеры наивысших достижений в области кинематографа.

Тематика семинаров представлена в табл. 6

Таблица 6

№ п/п	Наименование темы	Тематика семинарских занятий	Трудо- емкост ь (час.)
1-й курс			8
1.	Тема 3. Классификация и жанры кино и ТВ. Универсальность кинематографического образа	1. Охарактеризовать черты игрового и неигрового кинематографа. 2. В чем заключается специфика жанра? 3. Охарактеризовать основные жанры и проанализировать взаимопроникновение жанров в современном кинематографе. 4. В чем проявляются стилистические особенности режиссерского и актерского почерков? 5. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.	2
2.	Тема 4. Основы драматургического построения фильма. Виды сценарной записи. Режиссерский анализ драматургического материала	1. Раскрыть понятия «идея», «тема», «конфликт». 2. В чем заключаются особенности драматургических элементов фильма? 3. Какие существуют виды сценариев? 4. В чем проявляется взаимосвязь сценария и жанра?	2
3.	Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища	1. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства? 2. Раскрыть суть основных монтажных понятий. 3. В чем особенности плавных монтажных переходов? 4. Отличается ли телевизионный монтаж от киномонтажа? 5. Какие возможности присуще цифровому монтажу?	2
4.	Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма	1. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической? 2. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр». 3. Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены? 4. Как используется цифровая техника для создания мизансцены?	2
2-й курс			26
5.	Тема 1. Работа режиссера над сценарием	1. В чем особенности драматургических элементов фильма? 2. В чем проявляется взаимосвязь структурных элементов фильма? 3. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием 4. В чем особенность совместной работы режиссера и сценариста?	8
6.	Тема 3. Работа	1. В чем своеобразие структуры фильма?	10

№ п/п	Наименование темы	Тематика семинарских занятий	Трудо- емкост ь (час.)
	режиссера над монтажной формой фильма и эпизода	2. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма 3. В чем особенности построения эпизода? 4. Перечислить и охарактеризовать основные виды монтажа. 5. В чем схожесть и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе? 6. Как строятся монтажные фразы? 7. Что такое ритмическая организация кадров и как при помощи ритма удерживается внимание зрителя?	
7.	Тема 4. Звуковое решение фильма	1. Проанализировать статьи, посвященные слову в кинематографе. 2. В чем особенность драматургии «звукового» кино? 3. В чем заключаются поиски режиссеров сегодня при работе над словесным образом, словесным действием? 4. Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения. 5. Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются? 6. В чем особенности звукового решения фильма на современном этапе? 7. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма? 8. Проанализировать современные технические и технологические возможности работы со звуком.	8
3-й курс			32
8.	Тема 2. Построение документального и игрового телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий	1. Проанализировать сценарий по рекомендации мастера курса. 2. Выполнение практической работы по заданию мастера курса. 3. Разбор конкретных кино-, видео-, телепродукции по заданию мастера курса	16
9.	Тема 3. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые	1. В чем отличие жанров в кино и на ТВ? Охарактеризовать жанры телевизионных передач. 2. В чем заключается специфика телережиссуры? 3. Охарактеризовать особенности информационных жанров. 4. Проанализировать характер аналитических жанров. 5. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым,	8

№ п/п	Наименование темы	Тематика семинарских занятий	Трудо- емкост ь (час.)
		который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов? 6. В чем особенности создания телепрограмм? 7. Разобрать форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами. 8. Охарактеризовать выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и то-шоу. 9. Охарактеризовать журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.). 10. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм?	
10.	Тема 4. Игровой телевизионный сериал. Концепция рекламного фильма.	1. В чем причины возрастающей роли телевизионного сериала? 2. Проанализировать сериалы разных жанров. 3. В чем особенности лицензированных сериалов? 4. Охарактеризовать периоды развития рекламы. 5. В чем заключается коммуникативная концепция рекламного образа? 6. В чем особенности природы рекламного воздействия? 7. Охарактеризовать смысловые галлюцинации рекламного образа.	8
4-й курс			24
11.	Тема 1. Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет.	1. Охарактеризовать современные направления в мировом кинематографе. 2. Охарактеризовать поиски художественно-выразительных средств с применением новых технологий в мировом кинематографе. 3. Анализ фильмов конца XX – начала XXI вв. 4. В чем проявляется влияние видеоэстетики на киноязык?	4
12.	Тема 2. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя.	1. Кто (что) и как ставит задачи перед авторами экранной продукции? 2. В чем особенность коммерческих задач и как они сопрягаются с творчеством? 3. В каких случаях можно идти на компромисс? 4. В чем заключаются этапы продвижения фильма на экран? 5. Какова сегодня роль продюсера? И в чем задача продюсера и режиссера при совместной работе? 6. Какие условия породили продюсерский кинематограф? 7. В чем достижения и ошибки продюсерского кино?	4
13.	Тема 3. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение	1. В чем заключаются основные проблемы авторского права? 2. Какие требования предъявляются к договору? 3. Какие существуют рычаги при решении об авторских правах?	4

№ п/п	Наименование темы	Тематика семинарских занятий	Трудо- емкост ь (час.)
	кинопроцесса: мировой опыт		
14.	Тема 4. Работа режиссера на зарубежных киностудиях	1. Проанализировать возможности работы режиссера на зарубежных киностудиях, их проблемы творческие, производственные и юридические.	4
15.	Тема 5. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект.	1. В чем особенности кинорынка сегодня? 2. Как соотносятся критерии оценки художественного и коммерческого потенциала фильма?	4
16.	Тема 6. Режиссерский и продюсерский кинематограф	1. В чем особенности современного периода: массовая продукция и фестивальная? 2. Какие требования сегодня к массовой продукции? 3. Фильмы прокатные – всегда ли они являются массовой продукцией? 4. Положительные и отрицательные стороны массовой продукции? Всегда ли она «с минусом»? 5. Какова роль медиапродукции в рождении нового зрителя?	4
	Итого		90

Изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, помогает обучающимся выработать свой собственный взгляд на киноискусство и авторский почерк. Итогом этих занятий является написание рецензий на просмотренные фильмы, обсуждение которых проводится с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий

Практические занятия по специальности включают:

- работу на площадке;
- упражнения, этюды, выполненные на видеоносителе;
- работу над сценариями кино- или видеосюжета, учебного, курсового фильмов и выпускной квалификационной работы;
- съемку кино- или видеоэтюда, фоторепортажа и репортажа, наблюдения, зарисовки или видео;
- съемку учебной работы – видеофильма без диалога;
- съемку видеопроекта в павильоне;
- съемку курсового кино- или видеофильма;
- видеоупражнения по практике монтажа;
- работу со звуком фильма.

1-й курс

Обучающиеся пишут небольшие сценарии на заданную тему или сценарий по стихотворению. Цель этих работ – научить ясности и конкретности видения, действенности событийного построения.

Обучающиеся работают над репортажем: устный репортаж, письменный, фоторепортаж, кино-, видеорепортаж.

Практические занятия по монтажу включают в себя съемочные упражнения и параллельное освоение принципов монтажа на компьютере.

Обучающиеся выполняют письменные задания по раскадровке, упражнения на освоение принципов направления движения на экране.

Монтируют 5-минутный киноролик из чужого материала. Ролик должен быть четким и ясным по содержанию и технически грамотно склеен.

РАЗДЕЛ 2. Площадка

В первом семестре обучающиеся ставят на площадке этюды на заданную тему, импровизированные этюды, выступая в качестве авторов, режиссеров и актеров-исполнителей. Постоянные упражнения на элементы режиссерского и актерского мастерства закладывают основы профессиональных навыков и знаний. Одновременно идет поиск отрывка из современной прозы или драматургии для работы над ним во втором семестре. Работая на площадке, обучающийся учится действовать органично и целесообразно в предлагаемых обстоятельствах, психологически обосновать слова, действия, поступки персонажей, размещать действие в пространстве, овладеть темпом и ритмом, работать со светом, музыкой. Студент работает над инсценировкой отрывка, драматургически komponуя и организуя его для 10-12-минутного показа. Принцип театральной условности, лежащий в основе работы на площадке, дает возможность поиска формы и стиля.

РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания

1. Монтажная съемка поставленного на площадке отрывка.

2. Съемка документального репортажа (3-5 мин.). Тема может быть единой для всей мастерской или выбранной студентом индивидуально. Обучающийся на практике познает основы кинематографического осмысления жизненного материала и формирования зрительного образа средствами репортажной съемки и монтажа. В ходе ее выполнения студент должен показать умение отбирать наиболее существенное, видеть главное. Съемка проводится на натуре или в естественном интерьере.

Подготовка сценария репортажа ведется в 1-ом семестре. Съемки – 2 семестр (репортаж входит в экзамен на 2-м семестре).

Видеоработы на 1-ом курсе монтируются на компьютере.

2-й курс

РАЗДЕЛ 2. Площадка

Каждый обучающийся в 3 и 4 семестрах ставит на площадке отрывки из русской классики. Все отрывки мастерской могут быть объединены общим замыслом и составить целостную композицию. Ставя свой отрывок, студент учится

соотносить свое частное произведение с общим замыслом. Начинается работа со сценарной композиции материала. Мастер курса обсуждает со студентами авторскую идею, анализирует образную систему произведения, стилистику. Обучающийся должен раскрыть мотивы и логику поведения персонажей, последовательно выстроить действие актера в роли в соответствии со сверхзадачей произведения, найти конкретные средства создания материальной обстановки, атмосферы, решить вопросы темпа и ритма развития действия. Студенты должны собрать иллюстративные материалы и документы, характеризующие историческую среду и бытовую обстановку действия.

Результатом этой работы становится режиссерская экспликация. Она представляется в письменном виде с приложением иконографического материала и эскизов.

Методической доминантой в работе над отрывками в 3 семестре является СОБЫТИЕ, в 4 – ХАРАКТЕР.

Показ сценической композиции в 4-ом семестре является ответственным этапом в овладении важнейшим разделом режиссуры – работы с актером:

- студент должен продемонстрировать приобретенные знания и навыки, выступая в качестве исполнителя той или иной роли, показать свое владение элементами актерской техники;

- режиссируя, проявить умение руководить актерами.

Коллективный разбор работ по заданию мастера курса.

Практические задания

Студенты знакомятся с процессом создания звукового ряда, звукового образа фильма в звукоцехе Учебной студии: речевое озвучание, запись шумов и музыки, работа в фонотеке, сведения шумов, музыки, речи, перезапись. Монтируют ролик из чужого игрового материала и делают к нему речевую и музыкальную фонограмму.

РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания

1. В 3-м семестре идет подготовка к съемкам учебной работы. В качестве сценарной основы студент должен найти такую жизненную ситуацию, при которой отношения людей и происходящие события понятны без слов или с их минимумом.

Особое внимание уделяется звуковому оформлению фильма. Создание атмосферы, характеристика среды, ритмическая структура фильма в значительной степени решаются звуковыми средствами (дикторский текст, музыка, шумы и т.д.).

Сценарий утверждается в 3-м семестре. Съемки учебной работы проводятся в 4 семестре.

Хронометраж: 10-13 минут.

Съемочный период: 10 смен.

Работа выносится на весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2-го курса.

2. В качестве упражнения, способствующего подготовке к выполнению учебной работы, проводится съемка однокадрового игрового видеофильма с внутрикадровым монтажом без диалога (3-5 мин.).

Съемка учебной работы выполняется студентами операторского факультета.

Итогом 2-го курса обучения является:

3-й семестр – экзамен (сценический отрывок); режиссерский сценарий учебной работы (немой этюд);

4-й семестр – объединенный экзамен по режиссуре и актерскому мастерству:

- сценическая площадка (отрывок из отечественной классики);
- учебная работа.

3-й курс

РАЗДЕЛ 2. Площадка

На третьем курсе ставятся отрывки из западной классики или других драматических произведений – в зависимости от педагогических намерений мастера (5 семестр). Работа на площадке является подготовкой к съемкам видеопроекта (эта работа может быть продолжена в 6-ом семестре). Отрывки могут объединяться единым замыслом в рамках видеопроекта и переноситься в павильон по мере готовности к съемке.

РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания

1. Осваивается видеотехнология: ведутся разработки, репетиции и съемки общего для всей мастерской проекта 13-26- минутных видеофильмов с использованием комплексной декорации. Цель этого проекта – освоение технических и художественных особенностей работы для телевидения, а также приобретения навыков работы в павильоне.

Все видеоработы на 3-м курсе монтируются с применением цифрового монтажа.

2. Готовится сценарий курсовой работы, съемки которой начинаются в 7-ом и заканчиваются в 8-ом семестре. Литературной первоосновой будущего фильма может быть оригинальный сценарий небольшой игровой сцены, экранизация рассказа или фрагмента литературного произведения. Целью задания является подробная разработка поведения героев, умение найти выразительные детали. Создать точную атмосферу действия в пределах заданной продолжительности сцены.

Курсовая работа запускается в производство на основании сценария, утвержденного руководителем мастерской. Работа над сценарием осуществляется в 6-ом семестре и завершается утверждением сценариев в ходе весенней сессии.

4-й курс

РАЗДЕЛ 2. Выполнение творческого задания

Студенты снимают, монтируют и озвучивают курсовые работы.

Хронометраж: 10-13 минут.

Съемочный период: 8 смен.

Если сценарий курсовой работы не утвержден вовремя (т.е. к концу 3-го курса), то в дальнейшем запуск возможен только в качестве видеоработы.

Главной педагогической задачей на этапе производства курсовых работ является обретение студентами навыков самостоятельного творчески-производственной деятельности, развитие критического мышления в отношении результатов своего труда и труда товарищей, умение найти способы исправления материала в процессе монтажа, тонировки.

Все видеоработы на 4 курсе монтируются при помощи цифрового монтажа.

Итог 7-го семестра – экзамен: график выполнения курсовой работы.

Итог 8-го семестра – экзамен: курсовая кино-, или видеоработа.

РАЗДЕЛ 3. Подготовка к выпускной квалификационной работе

В 8-ом семестре студенты представляют первые варианты литературных сценариев выпускной квалификационной работы.

Итог 8-го семестра – экзамен: литературный сценарий выпускной квалификационной работы; предварительный постановочный проект ВКР, утверждаемый на государственном экзамене.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия мастера курса с каждым из обучающихся группы проводятся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения.

Индивидуальные занятия представляют собой особую область творческого взаимодействия педагога и студента. Обучение происходит в процессе сотворчества в работе над конкретным материалом с учетом программных требований и индивидуальности студента.

В индивидуальные занятия входит помощь обучающемуся в подготовке учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы. Круг вопросов, тем и проблем, разбираемых преподавателем с каждым обучающимся индивидуально, включает анализ и обсуждение:

- творческих заданий, выполняемых в процессе обучения в каждом семестре (фотофильмы, раскадровки, экранные миниатюры, упражнения на освоение определенных профессиональных навыков и т.д.);
- заявок, синопсисов, литературных и режиссерских сценариев;
- хода работы над режиссерской экспликацией фильмов;
- съемочного материала как по предусмотренным настоящей программой киноработам, так и по внеплановым киноработам;
- принципов отбора киноматериала и его последующее конструирование;
- чернового монтажа учебных и внеплановых работ;
- звуковой партитуры (шумы, музыка, дикторский текст – по необходимости);
- проблем озвучания, тонировки, чистового монтажа;
- монтажных работ, выполняемых в рамках практического курса;
- этюдов, учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы.

Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию.

8. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение теоретического материала;
- подготовку к семинарским занятиям;
- письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики режиссуры;
- написание рецензий на просмотренные фильмы;
- упражнения, этюды, выполненные на видеоносителе;
- работу над сценариями кино- или видеосюжета, учебного, курсового фильмов и выпускной квалификационной работы.

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

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Брехт Б. Театр. – М.: Искусство, 1965, т.5-2.
4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
6. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
7. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. – М., 1964.
8. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
9. Ждан В. Введение в эстетику фильма. – М.: Искусство, 1972, с. 15-18.
10. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008.
11. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
12. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. – Л., 1982.
13. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
14. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
15. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
16. Киноведческие записки, 1998-1999.
17. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.
18. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
19. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
20. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
21. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. – М., 1958.
22. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
23. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
24. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
25. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
26. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.

27. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
28. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
29. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
30. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
31. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
32. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009.
33. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
34. Тарковский А. Начало... и пути. – М., 1994.
35. Туровская М. Памяти текущего мгновения. – М., 1987.
36. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
37. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
38. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
39. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
40. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
41. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992; ВГИК, 1966.
42. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
43. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
44. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
45. Эйзенштейн С. Метод. Т.1. – М., 2002.
46. Эйзенштейн С. Монтаж. – М. 2000.

б) Дополнительная литература

1. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
2. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет. – СПб.: Путь к Synergonet, 1999.
3. Бергман И. Сборник. – М, 1969.
4. Бергман о Бергмане. – М., 1985.
5. Браэм Г. Психология цвета. – М.: АСТ, 2009.
6. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
7. Брук П. Блуждающая точка. – СПб., 1996.
8. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
9. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.
10. Вахтангов Е. Материалы и статьи. – М., 1959.
11. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: Б.&К, 2003.
12. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры. – М., 2003.
13. Висконти Л. –1986.
14. Гладков А. Мейерхольд. 2 т. – М., 1990.
15. Дворко Н., Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: СПб. Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004
16. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. – М., 1982.
17. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. – М., 1994.

18. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004.
19. Кино Италии. Неореализм. – М., 1989.
20. Кириллова Н., Медиакультура: Теория, история, практика. – М.: Академический Проект, 2008.
21. Клер Р. Размышления о киноискусстве. – М., 1958.
22. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М., 1974.
23. Лотман Ю. История и типология русской культуры: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
24. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
25. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
26. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.
27. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
28. Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 тт. – М., 1968.
29. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
30. Немирович-Данченко В. Сочинения.
31. Ночи Кабирии. От замысла к фильму. – М., 1991.
32. Ормистон Р., Робинсон М. – М.: Цвет, АРТ-Родник, 2008.
33. Пастернак Б. Об искусстве. – М., 1990, с. 163-166.
34. Ремиз О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983.
35. Ренуар Ж. – М., 1972.
36. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000..
37. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002
38. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Г. Дворников, 2003
39. Соловьева И., Шитова В. Четырнадцать сеансов. – М., 1981.
40. Станиславский К. Сочинения.
41. Тарковский – 95: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1995.
42. Телевидение: режиссура реальности. – М.: Искусство кино, с.10-63
43. Товстоногов Г. Зеркало сцены. – Л., 1984.
44. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
45. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
46. Уэллс об Уэллсе. – М., 1990.
47. Феллини Ф. Делать фильм. – М., 1984.
48. Фрумкин Г. Телевизионная режиссура. – М.: Академический Проект, 2009.
49. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. – М., 1986.
50. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004.
51. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.
52. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
53. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.
54. Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. – М., 1988.
55. Ханютин Ю. Реальность фактического мира. – М., 1977.
56. Хренов Н., Публика в истории культуры, М., изд. «Аграф»

в) Фильмография

1-й курс

- В.Абдрашитов** ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД, ПАРАД ПЛАНЕТ, ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА, ВРЕМЯ ТАНЦОРА
- Т.Абуладзе** ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ, МОЛЬБА, ПОКАЯНИЕ
- И.Авербах** МОНОЛОГ, ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
- Г.Александров** ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, ЦИРК, ВОЛГА-ВОЛГА, СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
- А.Алов и В. Наумов** ПАВЕЛ КОРЧАГИН, МИР ВХОДЯЩЕМУ, СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ, БЕГ
- С.Аранович** ТОРПЕДОНОСЦЫ
- П.Арсенов** КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ
- А.Балабанов** ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ, БРАТ, ГРУЗ 200, МОРФИЙ
- Б.Барнет** ОКРАИНА
- Э.Бартенев** ЯПТИК-ХЭСЕ
- С.Бондарчук** СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, ВОЙНА И МИР, ВАТЕРЛОО
- Бр. Васильевы** ЧАПАЕВ
- А.Довженко** ЗЕМЛЯ, АЭРОГРАД, ЩОРС
- Д.Вертов** ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ, КИНОГЛАЗ, ОДИННАДЦАТЫЙ, КОЛЫБЕЛЬНАЯ
- С.Дворцовой** ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ, ТЮЛЬПАН
- Е.Дзиган** МЫ ИЗ КРОНШТАДТА, ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
- А.Герман** ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ, МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН, ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ, ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!
- Г.Данелия** ОСЕННИЙ МАРАФОН, НЕ ГОРЮЙ! Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
- М.Донской** РАДУГА
- В.Жалакявичус** НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
- Ю.Желябужский** ПАПИРОСНИЦА ОТ МОССЕЛЬПРОМА
- А.Звягинцев** ВОЗВРАЩЕНИЕ
- А.Иванов.** СОЛДАТЫ
- О.Иоселиани** ЛИСТОПАД, ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД
- М.Калик** ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!
- М.Калатозов** ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ, Я-КУБА
- М.Калатозишвили** ДИКООЕ ПОЛЕ
- Е. Карелов** СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
- Э.Климов** ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН, АГОНИЯ, ИДИ И СМОТРИ, ПРОЩАНИЕ, ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА
- Г.Козинцев, Л.Трауберг** НОВЫЙ ВАВИЛОН, ОДНА, ЮНОСТЬ МАКСИМА
- Г.Козинцев** ГАМЛЕТ, КОРОЛЬ ЛИР
- А.Кончаловский** ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ, ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО, ДЯДЯ ВАНЯ, ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

В.Косаковский БЕЛОВЫ, ТИШЕ
Л.Кулешов ПО ЗАКОНУ
Л.Луков ДВА БОЙЦА
П.Лунгин ТАКСИ-БЛЮЗ, СВАДЬБА
П.Луцик ОКРАИНА
А.Митта ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА
Н.Михалков НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО,
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА, ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
К.Муратова ДВА В ОДНОМ, ТРИ ИСТОРИИ, ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ, ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ
М.Осепьян ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШОВА
Г.Панфилов В ОГНЕ БРОДА НЕТ, НАЧАЛО, ТЕМА
С.Параджанов ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ, ЛЕГЕНДА О СУРАМСКОЙ
КРЕПОСТИ, АШИК-КЕРИБ
В.Петров ПЕТР ПЕРВЫЙ
А.Попогребский ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Я. Протазанов ОТЕЦ СЕРГИЙ, БЕСПРИДАННИЦА, АЭЛИТА
И.Пырьев ТРАКТОРИСТЫ, СВИНАРКА И ПАСТУХ
В.Пудовкин КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МАТЬ, СУВОРОВ
Ю.Райзман МАШЕНЬКА, КОММУНИСТ
А.Роом ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ
М.Ромм ПЫШКА, МЕЧТА, ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ, ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА, ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ, И ВСЕ-ТАКИ Я ВЕРЮ
Э.Рязанов КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ, БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ, ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА, СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
А.Салтыков ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Я.Сегель, Л.Кулиджанов ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
А.Смирнов БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
А.Сокуров СОЛНЦЕ
С.Соловьев СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА, АССА
А.Столпер ЖДИ МЕНЯ, ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
А.Тарковский УБИЙЦЫ, КАТОК И СКРИПКА, ИВАНОВО ДЕТСТВО, АНДРЕЙ
РУБЛЕВ, ЗЕРКАЛО, СТАЛКЕР, НОСТАЛЬГИЯ
Е.Ташков УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
О.Тепцов ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ
В.Трегубович НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Н.Тягунов НОГА
А.Учитель КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
А.Федоренко ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ
И.Хейфиц ДАМА С СОБАЧКОЙ
Б.Хлебников СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Б.Хлебников, А.Попогребский КОКТЕБЕЛЬ
Р.Хамдамов В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
К.Худяков УСПЕХ
М.Хуциев МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ, БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
Г.Чухрай БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ, ЧИСТОЕ НЕБО
Р.Чхеидзе ОТЕЦ СОЛДАТА

К.Шахназаров МЫ ИЗ ДЖАЗА, КУРЬЕР, ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ

М.Швейцер ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

Э.Шенгелая НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Л.Шепитько РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОСХОЖДЕНИЕ, КРЫЛЬЯ

В.Шукшин КАЛИНА КРАСНАЯ, ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ, СТРАННЫЕ ЛЮДИ

С.Эйзенштейн ОКТЯБРЬ, СТАЧКА, БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН», ИВАН ГРОЗНЫЙ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕКСИКА!, АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

2-й курс

В.Аллен СПЯЩИЙ, ЭННИ ХОЛЛ, МАНХЭТТЕН, ЗЕЛИГ, ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ. АВЕЛЬ

П.Альмодовар ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА

М.Антониони ПРИКЛЮЧЕНИЕ, НОЧЬ, ЗАТМЕНИЕ, КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ, ПРОФЕССИЯ – РЕПОРТЕР, BLOW-UP, ЗАБРИСКИ-ПОЙНТ

М.Белоккио КУЛАКИ В КАРМАНАХ

И.Бергман СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ, ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА, ФАННИ И АЛЕКСАНДР, ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК, МОЛЧАНИЕ, ОСЕННЯЯ СОНАТА, СТЫД, ШЕПОТЫ И КРИК, СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ, СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО, ОКО ДЬЯВОЛА, ЧАС ВОЛКА

Б.Бертолуччи ДВАДЦАТЫЙ ВЕК, КОНФОРМИСТ, ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ, СТРАТЕГИЯ ПАУКА, МЕЧТАТЕЛИ, ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР, ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС, МАЛЕНЬКИЙ БУДДА, КОСТЛЯВАЯ КУМА

Л.Бессон ГОЛУБАЯ БЕЗДНА, ПОДЗЕМКА, ЖАННА Д'АРК, НИКИТА

П.Богданович ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС, БУМАЖНАЯ ЛУНА

Р.Брессон ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТИ БЕЖАЛ, МУШЕТТ, ДЕНЬГИ, ВЕРОЯТНО, ДЬЯВОЛ, ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА, КАРМАННИК

П.Брук КОРОЛЬ ЛИР, ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ,

Л.Бунюэль ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА, ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ, ТРИСТАНА, ПРИЗРАК СВОБОДЫ, МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ВИРИДИАНА, СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ, АНДАЛУЗСКИЙ ПЕС, ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ

А.Вайда ПЕПЕЛ И АЛМАЗ, КАНАЛ, ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ, ХРОНИКА ЛЮБОВНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ВСЕ НА ПРОДАЖУ, ЧЕЛОВЕК ИЗ МРАМОРА, ДИРИЖЕР, БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО

Г. Ван Сент АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ, СЛОН

В.Вендерс НЕБО НАД БЕРЛИНОМ, ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО, ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ

Ж.Виго АТАЛАНТА

Р.Вине КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ

Л.Висконти ЛЮДВИГ, РОККО И ЕГО БРАТЯ, СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ, НЕВИННЫЙ, ГИБЕЛЬ БОГОВ, САМАЯ КРАСИВАЯ, ЛЕОПАРД

М.Гарроне ГОМОРРА

Т.Гиллиам БРАЗИЛИЯ

Ж.-Л. Годар НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ, ОЧАРОВАНИЕ ДЬЯВОЛА, WEEKEND

Э.Голдинг ГРАНД-ОТЕЛЬ (1932)

М.Гондри ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА
П.Гринуэй ОТСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ, ЗЕД И ДВА НУЛЯ (ZOO), ПОВАР, ВОР,
ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК, ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК
Д.Гриффит НЕТЕРПИМОСТЬ
бр. Дарденн РОЗЕТТ, ДИТЯ
Ж.Деми ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ
Д.Джармуш ВНЕ ЗАКОНА, ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ, МЕРТВЕЦ,
КОФЕ И СИГАРЕТЫ, НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ
П.Джерми СОБЛАЗНЕННАЯ И ПОКИНУТАЯ, РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Р.Джоффе МИССИЯ
Ф. фон Доннерсмарк ЖИЗНЬ ДРУГИХ
К.Дрейер СТРАСТИ ЖАННЫ Д'АРК, СЛОВО
Л.Дювивье ДЬЯВОЛ И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Ж.Дювивье БОЛЬШОЙ ВАЛЬС
Ж.Жене ДЕЛИКАТЕСЫ, АМЕЛИ
К.Занусси СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА, ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА,
КОНСТАНТА
Р. Земекис ФОРРЕСТ ГАМП
Е.Кавалерович ПОЕЗД
Л.Кавани НОЧНОЙ ПОРТЬЕ, ФРАНЦИСК
Э.Казан В ПОРТУ, ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ», КУКОЛКА
Ф.Капра В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧЕР, МИСТЕР СМИТ ЕДЕТ В
ВАШИНГТОН, ЭТА ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ
М.Карне НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ, ВЕЧЕРНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ, ДЕТИ РАЙКА,
А.Каурисмяки ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО
Ф.Кауфман НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
М.Кёртиц КАСАБЛАНКА, АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ ЛИЦАМИ
К.Кислевский КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ, КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ
УБИЙСТВЕ. ДЕКАЛОГ 1-10
Р.Клеман ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ, У СТЕН МАЛАПАГИ
А.Клузо ПЛАТА ЗА СТРАХ
Ж.Кокто ОРФЕЙ, ЗАВЕЩАНИЕ ОРФЕЯ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Ф.Коппола АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
бр.Коэн СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО, БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ, ПРОСТО
КРОВЬ, ФАРГО, НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
С.Крамер КОРАБЛЬ ДУРАКОВ, НА БЕРЕГУ, НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
С.Кубрик КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2001, ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
Э.Кустурица. ВРЕМЯ ЦЫГАН
Д.Кьюкор ГАЗОВЫЙ СВЕТ, РЕБРО АДАМА
Ф.Ланг МЕТРОПОЛИС
К.Лелюш МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
С.Леоне ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ЗА ГОРСТЬ ДОЛЛАРОВ
М.Ли ТАЙНЫ И ЛОЖЬ
Д.Лин МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ
Д.Линч ДИКИЕ СЕРДЦЕМ
Э.Любич АНГЕЛ
С.Люмет ДВЕНАДЦАТЬ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН
Т.Малик ПУСТОШИ

Л.Маль ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН
Ж.Одиар ПРОРОК
Э.Ольми ВАКАНТНОЕ МЕСТО, ЛЕГЕНДА О СВЯТОМ ПРОПОЙЦЕ, ДЕРЕВО
ДЛЯ БАШМАКОВ
Р.Олтмен ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ
П.Пазолини АККАТОНЕ, МАМА РОМА, ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ,
ДЕКАМЕРОН, ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
А.Паркер БОННИ И КЛАЙД
В.Петерсен ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Р.Поланский НОЖ В ВОДЕ, РЕБЕНОК РОЗМАРИ, ПИАНИСТ
Г.Реджио КОЙЯНИСКАЦИ, ПОВАКАЦИ, НАКОЙКАЦИ
А.Рене ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В МАРИЕНБАДЕ
Ж.Ренуар ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ, ПРАВИЛА ИГРЫ
К.Рид ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК
Р.Росселини ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РОВЕРЕ, РоГоПаГ
И.Сабо МЕФИСТО, ХАНУССЕН
К.Саура КАРМЕН, ВЫКОРМИ ВОРОНА, КУЗИНА АНХЕЛИКА,
В.де Сика ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ, БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ, УМБЕРТО Д. ,
ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Э.Скола БАЛ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ, ГРЯЗНЫЕ, ЗЛЫЕ
М.Скорсезе ТАКСИСТ, БЕШЕНЫЙ БЫК, ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА
Р.Скотт ТЕЛЬМА И ЛУИЗА, БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
С.Содерберг СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО
С.Спилберг СПИСОК ШИНДЛЕРА
Т.Стоппард РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ
О.Стоун ВЗВОД, ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ
Бр.Тавиани ОТЕЦ-ХОЗЯИН
К.Тарантино КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО, БЕШЕНЫЕ ПСЫ
Т.Тыквер БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ
Л.фон Триер РАССЕКАЯ ВОЛНЫ, ЕВРОПА, ДОГВИЛЛЬ
Ф.Трюффо НЕЖНАЯ КОЖА, ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ, ЖЮЛЬ И ДЖИМ,
АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ, СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
Р.Уайз ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
Б.Уайлдер ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА, В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
У.Уайлер РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ, ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Р.Уолш РЕВУЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ (СУДЬБА СОЛДАТА В АМЕРИКЕ),
ВЫСОКАЯ СЬЕРРА
О.Уэллс ГРАЖДАНИН КЕЙН
Р.Фассбиндер ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ БРАУН, ЛЮБОВЬ ХОЛОДНЕЕ СМЕРТИ,
ЛИЛИ МАРЛЕН, ТОСКА ВЕРОНИКИ ФОСС, ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ ПЕТРЫ
ФОН КАНТ, СТРАХ ПОЖИРАЕТ ДУШУ
Ф.Феллини МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ, ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ, НОЧИ КАБИРИИ,
ДОРОГА, ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, АМАРКОРД, РИМ, РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА, СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ, И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ
М.Феррери ЧАО, МАЧО! (ПРОЩАЙ, САМЕЦ), БОЛЬШАЯ ЖРАТВА
Д.Финчер БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ, СЕМЬ
Р.Флаэрти НАНУК С СЕВЕРА
Д.Форд ДИЛИЖАНС, ГРОЗДЬЯ ГНЕВА,

М.Форман ПРОЛЕТЕТЬ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ, АМАДЕЙ, ВОЛОСЫ, БАЛ
 ПОЖАРНЫХ, ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ БЛОНДИНКИ
Б.Фосс КАБАРЕ, ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
М.Ханеке БЕЛАЯ ЛЕНТА, ПИАНИСТКА
В.Хитилова МАРГАРИТКИ
А.Хичкок ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ, ВЕРЕВКА, ЛЕДИ
 ИСЧЕЗАЕТ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ОКНО ВО ДВОР, ПСИХОЗ, ПТИЦЫ
Д.Хоппер БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК
Дж.Хьюстон МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ
Ч.Чаплин ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА, МАЛЫШ, ЦИРК, ОГНИ РАМПЫ,
 ПАРИЖАНКА, МСЬЕ ВЕРДУ, ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА, ВЕЛИКИЙ
 ДИКТАТОР, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ, «НА ПЛЕЧО!», ПИЛИГРИМ, НОВЫЕ
 ВРЕМЕНА
М.Чимино ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ
Д.Шацберг ПУГАЛО
Я.Шванкмайер БЕЗУМИЕ, ПОЛЕНО, ТЬМА-СВЕТ-ТЬМА
Д.Шлезингер ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ
Ф.Шлендорф ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН
Э.фон Штрогейм АЛЧНОСТЬ
Г.Якопетти СОБАЧИЙ МИР
М.Янчо БЕЗ НАДЕЖДЫ

3-й курс

Т.Китано БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!, КУКЛЫ, ФЕЙЕРВЕРК
А.Курасава СЕМЬ САМУРАЕВ, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, РАСЕМОН, ТЕНЬ ВОИНА,
Ё.Ямада СУМРАЧНЫЙ САМУРАЙ
Х.Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ, ХОДЯЧИЙ ЗАМОК
С.Имамура ЛЕГЕНДА О НАРАЙЯМЕ
К.Мидзогути УПРАВЛЯЮЩИЙ САНСЁ
Я.Одзу ТОКИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ, ПОЗДНЯЯ ВЕСНА,
К.Синдо ГОЛЫЙ ОСТРОВ
Пак Чен Вук ОЛДБОЙ
Вонг Кар-вай ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ, 2046
Ким Ку-дук ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА, ОТЕЛЬ
 «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА», ПУСТОЙ ДОМ
Ан Ли КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН

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

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.л'п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- TeaTpDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>

- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

11. 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.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями (в которых размещены учебно-творческие мастерские), снабженными декорационным оборудованием, осветительными приборами на потолочных и настенных креплениях, пультом управления светом, звуковыми колонками, усилителем, звуковым пультом с возможностью коммутации различных источников сигналов, музыкальным центром); Учебной киностудией; специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотрowymi залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами)

площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	- осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -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
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера НХС-100

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры игрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИКа по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека ВГИКа.

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

13. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

1-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

1. Охарактеризуйте пути развития кинематографа.
1. В чем проявляется влияние кино и ТВ на развитие современной культуры?
2. В чем особенности работы режиссера в кино?
3. В чем заключаются теоретические взгляды С. Станиславского на работу режиссера?
4. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»?
5. В чем проявляется стилистический почерк режиссера? Применение современных технологий как художественный прием: в чем положительные и отрицательные моменты?
6. В чем особенность работы режиссера с членами съемочной группы?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой, обратить внимание на вопросы, связанные с вопросами этики режиссера, со способами воплощения художественного замысла и с выбором художественно-выразительных средств экрана.

Основная литература:

1. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972, с. 47-70.
2. Выготский Л. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986, с.41-91.
3. Герасимов С. Воспитание режиссера. – М.: Искусство, 1978, с. 234-389.
4. Горчаков Н., Режиссерские уроки Станиславского. – М., 1951.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: Изд-во ВГИК, 1973.
6. Ремез О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983, с.15-17.
7. Нижний Б. На уроках режиссуры (С.М. Эйзенштейн во ВГИКе): Очерки. – М.: ВГИК, 1957.
8. Эйзенштейн С. Метод. – М.: Музей кино, 2003.

Дополнительная литература:

1. Андреева М., Матвеева Л., Шкопоров Н. Психологический анализ профессионально важных качеств творческих работников телевидения, М.: ВИПК работников ТВ и РВ, 1991.
2. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. –СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
4. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. /Вып. 12. – СПб.: Гуманитарный унв. профсоюзов, 2004, с.95-114.
5. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004, с. 8-12.
6. Кириллова Н., Медиакультура. Теория, история, практика: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 2008, с. 18-46, 45-142.
7. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009, с.109-181, 296-365.
8. Новые аудиовизуальные технологии. – М.: Едиториал УРСС, 2005, с. 289-374.
9. Познин В. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество: Монография. – СПб.: СПбГУКиТ, 2006, с.180- 190.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Охарактеризовать черты игрового и неигрового кинематографа.
2. В чем заключается специфика жанра? Охарактеризовать основные жанры и проанализировать взаимопроникновение жанров в современном кинематографе.
3. В чем проявляются стилистические особенности режиссерского и актерского почерков?
4. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.
5. Расшифровать понятие «образ и образность киноязыка».
6. В чем специфика работы режиссера над системой образов?
7. В чем проявляются общие черты и различия в создании образа в неигровом, игровом кино и на ТВ?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и разобрать жанровые особенности, их эволюцию в киноискусстве. Обратить особое внимание на вопросы, связанные с образным видением мира и переводом литературного образа в кинематографический, а так же на сходство и различие построения кинообраза и телевизионного образа.

Основная литература:

1. Ждан В. Введение в эстетику фильма. – М.: Искусство, 1972.
2. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. – СПб.: СПб. Гуманитарного Унв. Профсоюзов, 2004, с. 8-41.
3. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
4. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
5. Шилова И., Проблема жанров в киноискусстве. – М.: Искусство, 1982.

Дополнительная литература:

1. Власов М. Виды и жанры киноискусства. – М., 1976.
2. Орлов А. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. – М., 1998.

3. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
4. О киноискусстве: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1965, с. 127-182.

Вопросы и задания по теме 3:

1. Перечислить последовательность работы режиссера над фильмом и дать характеристику каждому периоду создания фильма.
2. В чем особенности психологических и творческих аспектов сотрудничества в съемочной группе? Какова роль режиссера в создании рабочей атмосферы в работе над фильмом?
3. Роль режиссера во время монтажно-тонировочного периода?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и разобрать вопросы, связанные с ролью режиссера в работе над фильмом в каждый из периодов.

Основная литература:

1. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
2. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. – М., 1964.
3. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. – Л., 1982.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: Изд-во ВГИК, 1999.
5. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. – М., 1958.
6. Пааташвили Л., Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
8. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М., 1980.
9. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
10. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
11. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
12. Тарковский А. Начало... и пути. – М., 1994.
13. Сборник статей. Мир и фильмы А. Тарковского. – М., 1991.
14. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992; ВГИК, 1966.
15. Пелешян А. Мое кино. – Ереван: Советакан грох, 1988.
16. Эйзенштейн С. Метод. – М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

Дополнительная литература:

1. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры, 2003.
2. Базен А., Ренуар Ж. – М.: Музей кино, 1995.
3. Бергман о Бергмане. – М., 1985.
4. Бергман И. Сборник. – М., 1969.
5. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
6. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.
7. Висконти Л. – М., 1986.
8. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: Б.&К, 2003.
9. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. – М., 1982.
10. Клер Р. Размышления о киноискусстве. – М., 1958.
11. Тарковский А. О кинообразе. //Искусство кино, 1992, № 3, с. 324.
12. Меркель М. Портреты. – М., 1976.

13. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.
14. Феллини Ф. Делать фильм. – М., 1984.
15. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М., 1992.

Вопросы и задания по теме 4:

1. В чем особенности драматургических элементов фильма?
2. В чем заключаются структурные элементы фильма?
3. В чем проявляется взаимосвязь структурных элементов фильма?
4. В чем особенность совместной работы режиссера и сценариста?
5. Дать определение основным драматургическим понятиям.
6. В чем особенность работы режиссера над литературным произведением?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и обратить внимание на работу режиссера над сценарием и взаимодействие режиссера и драматурга.

Основная литература:

1. Телевизионный сценарий. /Под. ред. Э.Багирова. – М.: МГУ, 1975.
2. Волькинштейн Д. Драматургия. – М., 1983.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии: Учеб. пособие. – М.: ВГИК, 1984.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Ромм М. Драматургия кино и вопросы композиции сценария фильма. – М.: ВГИК, 1975.

Дополнительная литература:

1. Режиссер на телевидении: Сб. статей./ Состав. Л. Польская. – М., 1985.
2. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М.: ВГИК, 1991.

Вопросы и задания по теме 5:

1. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства кинематографа?
2. Что такое «монтажный образ»?
3. В чем специфические черты телевизионного монтажа?
4. Как строятся монтажные фразы?
5. Охарактеризуйте основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.

Методические указания:

Изучить рекомендованную литературу, особое внимание уделить практическим заданиям по курсу «Монтаж», где теоретические знания найдут свое отражение в практических работах. Проанализировать основные правила плавных монтажных переходов и исключения из них.

Основная литература:

1. Кулешов Л., Собрание соч. в 3-х томах, т.1. Теория. Критика. Педагогика. – М.: Искусство, 1987, с. 179-190.
2. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
3. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
4. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.

7. Тарковский А. Запечатленное время /Сб. «Андрей Тарковский. Архивы, документы, воспоминания». – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002, с. 225.
8. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
9. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
10. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
11. Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998.

Дополнительная литература:

1. Брехт Б. Театр. – М.: Искусство, 1965, т.5-.2, с. 98-115.
2. Богомолов Ю. Затянувшееся прощание: Российское кино и телевидение в меняющемся мире. – М.: МИК, 2006, с.270.
3. Волянская Н. На уроках режиссуры С.А. Герасимова: Записи занятий во ВГИКе. – М.: ВГИК, 1965.
4. Владимирова М. Всемирные литературные и режиссерские уроки С.М. Эйзенштейна: Учеб. пособие. – М.: ВГИК, 1990.
5. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: СПб. Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004, с.46-104, с.95-114.
6. Мартен М. Язык кино. – М.: Искусство, 1956, с.23-25.
7. Филиппов С. Киноязык и история: Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: Клуб «Альма Анима», 2006, с. 9-18.
8. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20-30.
9. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. – М.: Искусство, 1976, с. 117-197.

Вопросы и задания по теме 6:

1. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр».
2. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
3. Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
4. Как используется цифровая техника для создания мизансцены?

Методические указания:

Проанализируйте рекомендуемую литературу и обратите особое внимание на построение мизансцены и ее эволюцию с приходом многокамерного метода съемки.

Основная литература:

1. Ромм М. Построение киномизансцены: Из стенограммы лекций. – М.: ВГИК, 1957.
2. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
3. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.

Дополнительная литература:

1. Ремез О., Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983.
2. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М.: Просвещение, 1981.

2-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

В чем своеобразие структуры фильма?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над литературным сценарием.

Перечислить и охарактеризовать основные составляющие эпизода.

В чем особенности драматургической конструкции?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и обратить особое внимание на основные этапы работы режиссера над сценарием.

Основная литература:

Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.

Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

Лапин А. Плоскость и пространство. – М.: изд. «Л. Гусев и Л. Сидоренко», 2008, с. 109–117.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20-30.

Вопросы и задания по теме 2:

В чем своеобразие режиссерского и постановочного сценария?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.

В чем заключаются основные этапы работы режиссера с оператором и художником?

В чем заключается работа режиссера над зрелищностью фильма?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и обратить особое внимание на основные этапы работы режиссера над фильмом.

Основная литература:

Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.

Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства» № 15. – Минск: Искусство, 1973.

Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.

Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.

Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.

Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

Лапин А. Плоскость и пространство. – М.: изд. «Л. Гусев и Л. Сидоренко», 2008, с. 109-117.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20-30.

Вопросы и задания по теме 3:

В чем своеобразие структуры фильма?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.

Перечислить и охарактеризовать основные виды монтажа.

В чем схожесть и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе?

В чем особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе?
В чем заключается стилистическое и монтажное единство эпизода и всего фильма в целом?
Назвать типичные ошибки при съемке и монтаже эпизода.
Какие существуют виды монтажа?
В чем заключается техника и технология монтажа?
В чем особенность многослойного монтажа?
Дать краткий обзор монтажных теорий.
Охарактеризовать основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и выявить особенности построения эпизодов, а так же обратить внимание на работу режиссера с актерами над созданием единого ансамбля.

Основная литература:

1. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», 2003, с.3-34.
2. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
3. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства» № 15. – Минск: Искусство, 1973.
4. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
5. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
6. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
7. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20-30.
8. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
9. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
10. Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

- Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: изд. «625», 2000.
- Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: изд. «625», 2002.
- Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М.: Издатель А. Г. Дворников, 2003.
- Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.

Вопросы и задания по теме 4:

- В чем особенности звукового решения фильма на современном этапе?
В чем особенность драматургии «звукового» кино?
Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения.
Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются?

Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма.
Проанализировать современные технические и технологические возможности работы со звуком.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и обратить основное внимание на вопросы, связанные с современными проблемами звукового решения и с возможностями звукозаписи, так же проанализировать особенности построения словесного образа.

Основная литература:

1. Рождение звукового образа: Сб. статей. – М.: Искусство, 1985.
2. Ромм М. Построение киномизансцены. – М.: ВГИК, 1957.
3. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. – М.: Искусство, 1976.
4. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
5. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971.
6. Эйзенштейн С. Метод. 1 и 2 полутома. – М.: Музей кино, 2004.
7. Хангельдиева И. Музыка: театр, кино, телевидение. – М., 1991.

Дополнительная литература:

1. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино. – М., 1968.
2. Харон Я. Из жизни звукооператора (Немое! Звуковое? Звуко-зрительное!!!). – М., 1987.
3. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004.

3-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

Охарактеризовать современные направления в мировом кинематографе.

Основная литература:

1. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: изд. СПб. Гуманитарный унив. Профсоюзов, 2004, с.95-114.
2. Кино в мире и мир в кино: Сб. статей. – М.: Материк, 2003.
3. Петров Л., Массовая коммуникация и искусство. – Л.: Лениздат, 1976.
4. Жабский М., Тарасов К., Фохт-Бабушкин Ю. Кино в современном обществе. – М.: 2000.
5. Телевидение: режиссура реальности: Сб. статей. – М.: Искусство кино, 2007, с.10-72.
6. Михалкович В. Программность ТВ и будущее. /В сб. статей «Контурь будущего». – М.: Искусство, 1984.

Дополнительная литература:

1. Иоскевич Я. Искусство и новые технологии: Сб. статей. – СПб.: 2001.
2. Кино: от фильма к зрителю :Сб. статей /Под ред. Жабского М. – М., 1998.
3. Орлов А. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. //ГЕО,1997, № 3.
4. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.
5. Познин В. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество:
8. Монография. – СПб.: СПбГУКиТ, 2006, с. 180-190.
6. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: изд. Б.&К, 2003.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Проанализировать сценарий и фильм по рекомендации мастера курса.
2. Выполнение практической работы по заданию мастера курса.

Методические указания

Разбор звуковых решений конкретных кино-, видео-, телепродукции по заданию мастера курса.

Вопросы и задания по теме 3:

1. Охарактеризовать работу режиссера с членами съемочной бригады.
2. Охарактеризовать работу во время прямого эфира.
3. В чем особенности работы режиссера во время трансляции?
4. Охарактеризовать роль режиссера при съемке на ТЖК и на автономных цифровых камерах.
5. В чем особенности создания телепрограмм?
6. Охарактеризовать жанры телевизионных передач.
7. Разобрать форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами.
8. Охарактеризовать выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и то-шоу.
9. Охарактеризовать журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).
10. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм? Охарактеризовать особенности информационных жанров.
11. Проанализировать характер аналитических жанров.
12. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым, который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и проанализировать, в чем особенности построения телепередачи и как влияет массовое сознание на создание телепередач. Изучить материалы, рекомендованные по данной проблематике. Обратить внимание на особенности телевизионной режиссуры.

Основная литература:

1. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М., 2008.
2. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001, с. 217-221.
3. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.: Аграф
4. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2003.
5. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. – М.: Высшая школа, 2003, с. 7-96.

Дополнительная литература:

1. Зайцева С. Телесериал: язык, дискурс, текст. Языки культур: взаимодействия. /Под ред. В. Габиновича. – М., 2002.
2. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. – М.: Высшая школа, 2003.
3. Лифтон Г. Технология «промывки мозгов». – М., 2004.
4. Разлогов К. Интерактивность в экранной культуре// Киноведческие записки, 1996, № 30.

5. Рашкофф Д., Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. – М., 2003.
6. Беляев И. Спектакль документа. – М.: Гелиос, 2005.

Вопросы и задания по теме 4:

1. В чем причины возрастающей роли телевизионного сериала? Проанализировать сериалы разных жанров.
2. В чем особенности лицензированных сериалов?
3. Дать определение клипа.
4. Какие виды клипов существуют?
5. В чем особенности пластического решения клипа?
6. Охарактеризуйте этапы развития клипа и его исторические предпосылки возникновения.
7. В чем особенности работы режиссера над клипом?
8. В чем схожие черты и различие в клипах и в рекламе? Охарактеризовать периоды развития рекламы.
9. В чем заключается коммуникативная концепция рекламного образа?
10. В чем особенности природы рекламного воздействия?
11. Охарактеризовать смысловые галлюцинации рекламного образа.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендованной литературой и проанализировать плюсы и минусы современных видеоклипов, их эстетический и коммерческий потенциал. Выделить основные этапы работы над рекламным образом и рекламы.

Основная литература:

1. Шубина И.Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: творческая мастерская рекламиста. – М., 2004.
2. Анашкина Н.А. Режиссура телевизионной рекламы. – М.: Юнити-Дана, 2008.
3. Фрумкин Г.М. Сценарное мастерство: кино – телевидение – реклама. – М.: Академический Проект, 2007.

Дополнительная литература:

1. Очерки истории российского телевидения. /Под ред. Егорова В. – М., 1999.
2. Головлева Е. Основы рекламы. – М.: Московский гуманитарный институт, 2005.
3. Костина А. Эстетика рекламы: Учеб. пособие. – М.: Вершина, 2003.
4. Кириллова Н., Медиакультура. – М.: Академический Проект, 2008.
5. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники? – М.: Искусство, 1992.

4-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

1. Каковы сегодня условия на государственных и частных студиях?
2. В чем особенности современного периода в финансировании киностудий?
3. В чем заключается процесс конвергенции аудиовизуальных искусств?
4. Проанализировать работы ведущих режиссеров, использующих новые языковые приемы.

Методические указания:

Проанализировать рекомендованную литературу и подготовить выступление на семинаре по выбранному самостоятельно вопросу. Особое внимание уделить вопросу достижения в развитии аудиовизуального языка отечественных режиссеров.

Ознакомиться с основными положениями менеджмента, маркетинга и основ предпринимательства.

Основная литература:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: Культурная революция, 2006, с. 132-203.
2. Кириллова Н. Медиакультура. – М.: Академический Проект, 2008, с. 240-320.
3. Новые аудиовизуальные технологии. – М.: Едиториал, УРСС, 2005, с. 75-202.
4. Кино в мире и мир в кино: Сб. статей. – М.: Материк, 2003, с. 4-116.
5. Тарковский – 95: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1995.
6. Основы менеджмента. Маркетинг. Основы предпринимательства./Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009, с. 115-147.

Дополнительная литература:

1. Басин М., Шилович И. Синергетика и Интернет. – СПб.: Путь к Synergonet, 1999, с. 75-90.
2. Разлогов К. Не только о кино: Сб. статей. – М.: Совпадение, 2009.
3. Ямпольский М. Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004, с. 245.
4. Иоскевич Я. Интернет как новая среда художественной культуры. – СПб., РИИИ, 2006, с.102-105.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Кто (что) и как ставит задачи перед авторами экранной продукции?
2. В чем особенность коммерческих задач и как они сопрягаются с творчеством?
3. В каких случаях можно идти на компромисс?
4. В чем заключаются этапы продвижения фильма на экран?
5. Какова сегодня роль продюсера? И в чем задача продюсера и режиссера при совместной работе?
6. Существует ли свобода творчества в современном обществе?
7. В чем проявляются духовные и нравственные аспекты творчества?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендованной литературой и проанализировать вопросы, связанные с эволюцией авторского кинематографа и его «взаимоотношения» с госзаказом.

Проанализировать предлагаемые вопросы. Обратить особое внимание на проблему массовое сознание и массовая культура.

Основная литература:

1. Кириллова Н. Медиакультура. Теория, история, практика. – М.: Академический Проект, 2008.
2. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.
3. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.: Аграф, с. 226-364.
4. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.

5. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004.
6. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992; ВГИК, 1966.
7. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, Гревцов Паблишер, 2008

Дополнительная литература:

1. Телевидение: режиссура реальности. – М.: Искусство кино, с.268- 280, 318-364.
2. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Часть 2. – М.: МГУ, 2004, с.11-220.

Вопросы и задания по теме 3:

1. В чем заключаются основные проблемы авторского права?
2. Какие требования предъявляются к договору?
3. Какие существуют рычаги при решении об авторских правах?

Методические рекомендации:

Проанализировать предлагаемые вопросы, используя как дополнение резервы Интернет и материалы СК.

Основная литература:

1. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009.

Дополнительная литература:

1. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, «Гревцов Паблишер», 2008.

Вопросы и задания по теме 4:

Проанализировать возможности работы режиссера на зарубежных киностудиях, их проблемы творческие, производственные и юридические.

Вопросы и задания по теме 5:

1. В чем особенности кинорынка сегодня?
2. Как соотносятся критерии оценки художественного и коммерческого потенциала фильма?
3. В чем особенности современного периода: массовая продукция и фестивальная?
4. Какие требования предъявляются сегодня к массовой продукции?
5. Фильмы прокатные – всегда ли они являются массовой продукцией?
6. Положительные и отрицательные стороны массовой продукции? Всегда ли она «с минусом»?
7. Какова роль медиапродукции в рождении нового зрителя?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой, обратить особое внимание на вопросы, связанные с массмедиа и новыми тенденциями в кино и на ТВ – какие требования предъявляются сегодня к массовой продукции, в чем особенность фестивальных фильмов, с проблемой «кинематограф и зритель» – эскалация зрелищ в культуре последнего столетия.

Проанализировать вопросы, связанные с проведением последних кинорынков и выбрать фильм для сравнительного анализа художественного и коммерческого потенциала фильма.

Основная литература:

4. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, Гревцов Пабlishер, 2008, с.237-257.
5. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники? – М.: Искусство, 1992, с 264 -270.
6. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.: Аграф, с.226-307.

Дополнительная литература:

1. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009, с. 43-147.
2. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
3. Салмон Р. Будущее менеджмента. – СПб.: Питер, 2004.

Вопросы и задания по теме 6:

Какие условия породили продюсерский кинематограф?

В чем достижения и ошибки продюсерского кино?

В чем заключаются экономические и творческие проблемы между продюсером и режиссером?

Проанализировать различные варианты существующих договоров сегодня.

Назвать плюсы и минусы совмещения творческих профессий в кинематографе.

Проанализировать опыт ведущих режиссеров, совмещавших творческие профессии в кинематографе (по выбору).

Методические указания:

Ознакомиться с указанной литературой и составить конспект по самостоятельно выбранным вопросам. Проанализировать вопросы и написать реферат на второй вопрос – по выбору: анализ фильма или анализ творчества одного из режиссеров как отечественного, так и зарубежного кино.

Основная литература:

Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск: Гревцов Пабlishер, 2008.

Дополнительная литература:

Оплата труда на предприятиях и в организациях аудиовизуальной сферы. / Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента». Раздел 13. – М.: ВГИК, 2009.

Финансы и кредит / Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента». Раздел 11. – М.: ВГИК, 2009, с.196-209.

Мастерство продюсера кино и телевидения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

Мелкумов Я. Организация и финансирование инвестиций. – М.: Дело, 2002.

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 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– Режиссура игрового кино- и телефильма) реализация компетентностного подхода и системы обеспечения качества образования предусматривает широкое использование в учебном процессе различных форм проведения занятий. В целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся аудиторные занятия сочетаются с внеаудиторной работой.

Занятия по дисциплине «Режиссура игрового кино» включают в себя:

1. Лекции по режиссуре игрового кино- и телефильма; лекции по общей теории режиссуры; лекции по теории и истории игрового кино; практикум по режиссуре современного игрового кино- и телефильма.

2. Встречи, семинары, мастер-классы с режиссерами игрового кино, сценаристами, продюсерами, литераторами и представителями иных творческих профессий.

3. Просмотры и обсуждения фильмов.

4. Групповые и индивидуальные практические занятия.

Этюдно-импровизационный метод обучения позволяет более глубоко реагировать на острые вопросы современной теории и практики, дополняет уже существующие формы и способы общения с обучающимися, а также помогает выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания фильма.

Оставаясь в русле общей педагогической традиции, метод, в основе которого лежит диалог со студентами, позволяет в сжатые сроки представить зримую, рельефную модель любой проблемы кинематографа. Погружая студентов в игровую стихию, метод помогает им осваивать широкий спектр средств художественной выразительности смежных искусств, воспитывает фантазию, интуицию, организаторские способности.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	<i>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3</i>	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. 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	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – разработка теоретической основы тематики	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 3. 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 режиссуры современного фильма в рамках семинаров – выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд и т.д.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий – ведение конспекта лекций – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	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.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий – наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2. 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
	Этап 3. Проверка	– творческие задания решены с использованием

	усвоения материала	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
--	---------------------------	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
2.	УК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
3.	УК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен
4.	УК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
5.	УК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен
6.	УК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
7.	УК-7	Обсуждения Творческое задание Экзамен
8.	УК-8	Обсуждения Творческое задание Экзамен
9.	ОПК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
10.	ОПК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
11.	ОПК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
12.	ОПК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
13.	ОПК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен
14.	ОПК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
15.	ПКО-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
16.	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
17.	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

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

- обсуждение
- творческое задание
- экзамен.

Обсуждение

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

Этот метод развивает у обучающихся способность нестандартно 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 телевизионного производства).

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Актуальные новинки сегодняшнего кинорынка. Просмотр и обсуждение
2. Фильмы молодых мастеров кино. Просмотр и обсуждение
3. Новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл. Смешение жанров.

4. Произведения, удостоившиеся особого внимания критики. Просмотр, изучение критических материалов, обсуждение, анализ.

Творческое задание

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

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения съемочных заданий.

Примеры творческих заданий

1. Запись по фильму – обучающиеся записывают на бумажном носителе отобранный преподавателем и показанный на экране немой фрагмент из игрового фильма (желательно классического).

Объем 1-2 стр.

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

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

Объем 0,5-1 стр.

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

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

Объем 1,5-3 стр.

4. Звуковой этюд помогает студенту овладеть умением раскрывать подобные (как и в немых этюдах) ситуации, но уже с помощью сочетания ремарок и реплик.

Цели задания: ознакомление студента с особенностями кинодиалога – его соотношения с изображением, а также дальнейшее овладение студентом основными законами построения киносюжета.

Объем 4-5 стр.

5. Заявка на киноновеллу – краткое изложение фабулы будущего сценария.

Объем 0,5-1 стр.

6. Киноновелла

При работе над сценарием киноновеллы обучающемуся прививаются умение построить сюжет, основанный на драматическом действии, навыки раскрытия характера героя в киноновелле, главным образом, посредством участия его в

конфликте, в динамике событий, в драматическом общении с другими персонажами; рассматриваются способы мотивировок и подготовки ситуаций или поворотов в действии.

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

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

Объем 8-10 стр.

8. Анализ драматургии фильма-киноновеллы

Обучающиеся просматривают и обсуждают лучшие короткометражные и полнометражные фильмы, состоящие из цикла новелл и представляют работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-киноновелл.

Объем работы – 3 стр.

Экзамен

Проходит в форме защиты съемочной работы по заранее выбранной тематике, утвержденной руководителем учебно-творческой мастерской и одобренной на заседании кафедры.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

4.2. Оценивание результатов творческого задания

Результаты выполнения каждого творческого задания определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение творческого задания.

Оценка творческого задания является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя учебно-творческой мастерской за съемочным процессом. 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 профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

4.3. Оценивание результатов экзамена

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

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

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В 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 режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Режиссура игрового фильма**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма

(подпись)

В.И. Хотиненко

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа творческо-производственной практики составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики: Хотиненко В.И., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России;

Сиренко А.В., профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Ленинского Комсомола, член Союза кинематографистов России.

Программа творческо-производственной практики включает указание места практики в структуре образовательной программы, объема практики в зачетных единицах, в академических и астрономических часах; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы (форм) ее проведения; формы отчетности по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма

Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи творческо-производственной практики	4
2. Место творческо-производственной практики в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Содержание практики	7
5. Организация проведения творческо-производственной практики	8
6. Форма отчетности о практике	9
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	11
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики	11
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение практики	12
11. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	14
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческо-производственной практики	14
12.1. Процедура защиты отчета о практике	14
12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	15
12.3. Критерии оценки результатов практики	23
Приложение 1. Дневник прохождения творческо-производственной практики	24
Приложение 2. Отчет о творческо-производственной практике	28
Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета	29
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе практики	31

1. Цель и задачи творческо-производственной практики

Творческо-производственная практика как часть учебного процесса проводится для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций и нацелена на:

- приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций обучающихся в сфере профессиональной деятельности;
- подготовку обучающихся к самостоятельной творческо-производственной деятельности и профессиональной работе по созданию аудиовизуальных произведений различных видов и направлений.

Задачами творческо-производственной практики выступают:

- закрепление и расширение знаний, приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- освоение современных технологий создания кино- и телефильмов; аудиовизуальных произведений различных видов и направлений;
- приобретение навыков руководства творческо-производственным процессом создания аудиовизуального произведения;
- установление и закрепление творческих контактов на профессиональных производствах.

2. Место творческо-производственной практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер игрового кино- и телефильма, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, творческо-производственная практика входит в обязательную часть Блока 2.

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

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

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

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

– преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика.

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

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

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо- производственной 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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
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	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

В результате прохождения творческо-производственной практики обучающийся должен:

знать методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения;

уметь организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности; самостоятельно и в составе группы вести творческий поиск;

владеть навыками работы на фильмопроизводящих и телевизионных организациях, умением создания и реализации своего собственного замысла.

4. Содержание практики

Творческо-производственная практика предназначена для получения обучающимися опыта работы в составе съемочной группы на основе наблюдения за работой режиссера, его взаимодействии с членами творческой группы. Участие в работе над фильмом позволяет обучающемуся усвоить на практике суть монтажа как технологического и творческого процесса соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое, понять свою роль в творческом процессе.

Для прохождения практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами самостоятельной работы, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Содержание работы обучающихся в период прохождения творческо-производственной практики заключается в:

- освоение основных видов и методов организации профессиональной деятельности режиссеров;
- выполнении индивидуального задания, самостоятельном изучении одного из тематических вопросов.

Обучающиеся получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Тематический план творческо-производственной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий: – участие в творческо-производственной работе съемочной группы на Учебной киностудии ВГИКа, в профильных лабораториях института или профильной организации – работа с аппаратурой, готовым материалом в студии; – монтаж снятых работ; – выполнение отдельных поручения руководителей соответствующих подразделений. Выполнение индивидуального задания	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики	Защита отчета о практике

		Промежуточная аттестация в форме зачета	
--	--	---	--

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения творческо-производственной практики

Творческо-производственная практика проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

Проведение творческо-производственной практики осуществляется непосредственно во ВГИКе или на основе договоров в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). В договоре должны быть указаны сроки практики, вид работ и работник данной организации, ответственный за прохождение практики обучающимся. Вопрос о месте прохождения практики рассматривается на заседании кафедры режиссуры игрового фильма.

Направление обучающихся на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора института или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной киностудией ВГИКа, профильными лабораториями института или профильной организацией, вида и срока прохождения практики.

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры игрового фильма из числа научно-педагогических работников института.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры игрового фильма (далее – руководитель практики от института) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от института:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

Руководитель закрепляется на весь срок творческо-производственной практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют общие и индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

Обучающиеся систематически отчитываются перед руководителями практики о проделанной работе, а по окончании практики обязаны составить и представить отчет о творческо-производственной практике.

6. Форма отчетности о практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике подтверждается подписью руководителя практики от института (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты творческо-производственной практики обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, соответствующего программе практики и содержащего письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету.

Отчет о практике включает:

- Титульный лист (Приложение 2);

- Содержание;

- Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);

- Основная часть, в которой приводятся описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;

- Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и подчеркивание

в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчете.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от Института осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики

7.1. Основная литература

1. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
2. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
3. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
5. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.
6. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
7. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
8. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.

9. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
10. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
11. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
12. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
13. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
14. Эйзенштейн С. Метод. Т. 1. – М., 2002.

7.2. Дополнительная литература

1. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
2. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
3. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002.
4. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000.
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Г. Дворников, 2003
6. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
7. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
8. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
9. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
10. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.ru/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение практики

Проведение творческо-производственной практики осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME

	- ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Творческо-производственная практика может проводиться также в организациях, осуществляющих деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств (профессиональных студиях по производству аудиовизуальной продукции, телецентрах, тон-студиях и других организациях соответствующего профиля, оснащенных современным профессиональным оборудованием и имеющих квалифицированный штат специалистов).

Институт и профильные организации должны создавать условия, обеспечивающие максимальную эффективность прохождения творческо-производственной практики и выполнения заданий, а также отвечают за соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческо-производственной практики

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета о творческо-производственной практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- перечислите личностные и профессиональные качества, необходимые, по Вашему мнению, для успешной работы режиссера;
- опишите, как осуществляется сотрудничество режиссера с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером в процессе создания фильма;
- охарактеризуйте организацию творческо-производственной подготовки к съемке фильма;
- опишите организацию съемочно-постановочной работы над фильмом;
- проанализируйте этапы работы сотрудников продюсерских компаний, киностудий над творческими проектами;
- опишите свое участие в разработке творческого проекта.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ОПК-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3.	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
4.	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
5.	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
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	В полном объеме сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Отсутствие системы знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа
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	В полном объеме сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Отсутствие системы знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Отсутствие системы знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения
ПКО-2. Владеет художественными	ПКО-2.1. Знает основные явления и	В полном объеме сформирована система	Сформирована система знаний основных явлений и	Фрагментарные, бессистемные знания	Отсутствие системы знаний основных

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия;	знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия с незначительными замечаниями	основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия
	ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	В полном объеме сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Отсутствие системы знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения
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	ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения	В полном объеме сформирована система знаний процесса создания экранного произведения	Сформирована система знаний процесса создания экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания процесса создания экранного произведения	Отсутствие системы знаний процесса создания экранного произведения
<i>Практические умения</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных	В полном объеме сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств	Сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств	Отсутствие сформированных умений разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	искусств	различных видов и направлений экранных искусств	искусств с незначительными замечаниями	различных видов и направлений экранных искусств	различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Отсутствие сформированных умений разработки концепции создания аудиовизуального произведения
	ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	В полном объеме сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Отсутствие сформированных умений определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Отсутствие сформированных умений анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания
	ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и	В полном объеме сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и	Сформированы умения с формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели с незначительными	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и	Отсутствие сформированных умений формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	вспомогательные цели	вспомогательные цели	замечаниями	и вспомогательные цели	главные и вспомогательные цели
	ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания	В полном объеме сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Сформированы умения аргументировать собственные высказывания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Отсутствие сформированных умений аргументировать собственные высказывания
	ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения	В полном объеме сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Отсутствие сформированных умений воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы	В полном объеме сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Отсутствие сформированных умений определять и комплектовать персональный состав творческой группы
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий	В полном объеме сформированы умения разработки режиссерского сценария	Сформированы умения разработки режиссерского сценария с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки режиссерского сценария	Отсутствие сформированных умений разработки режиссерского сценария
	ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства).	В полном объеме сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана	Сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана (графика производства)с	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-	Отсутствие сформированных умений разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
публичного использования		(графика производства)	незначительными замечаниями	постановочного плана (графика производства)	(графика производства)
<i>Практические навыки</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Успешное применение навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В целом обладает навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5.3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами	Успешное применение навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	В целом обладает навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	Отсутствие навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее	ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)	Успешное применение навыков самоанализа (рефлексии)	В целом обладает навыками самоанализа (рефлексии) с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками самоанализа (рефлексии)	Отсутствие навыков самоанализа (рефлексии)
	ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов,	Успешное применение навыков сравнения результатов, полученных	В целом обладает навыками сравнения результатов, полученных при решении	Несистемное, фрагментарное обладание навыками сравнения	Отсутствие навыков сравнения результатов, полученных при

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
решения	полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки с незначительными замечаниями	результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала
	ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения
	ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения	Успешное применение навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения	В целом обладает навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения	Отсутствие навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения
	ПКО-2.7. Реализует	Успешное применение	В целом обладает навыками	Несистемное,	Отсутствие навыков

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу с незначительными замечаниями	фрагментарное обладание навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу
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	ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода навыками	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода
	ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала	Успешное применение навыков координации работы художественно-производственного персонала	В целом обладает навыками координации работы художественно-производственного персонала с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками координации работы художественно-производственного персонала	Отсутствие навыков координации работы художественно-производственного персонала
	ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

12.3. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения творческо-производственной практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение творческо-производственной практики. Обучающийся продемонстрировал:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам организации совместной творческой деятельности представителей различных профессий в съемочном коллективе;
- точное использование специальной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- владение технологией съемки и монтажа, умение эффективно ее использовать в решении практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительной. Обучающийся продемонстрировал:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать специальную терминологию;
- наличие грубых ошибок в применении технологии съемки и монтажа;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Оценка зачета по практике «зачтено» проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому. Оценка зачета по практике «не зачтено» проставляется только в зачетную ведомость.

Невыполнение обучающимся программы практики, получение отрицательного отзыва о работе или неудовлетворительной оценки при защите отчета являются академической задолженностью.

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**

ДНЕВНИК
**прохождения творческо-производственной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**
**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от института

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

Ежедневные записи обучающегося

Дата	Содержание работы	Оценка, замечания руководителя практики

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**

ОТЧЕТ
о творческо-производственной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

20____г.

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры игрового фильма**ХАРАКТЕРИСТИКА**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
 телефильмаОбучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,_____
ученая степень, должность руководителя практики от института)

прошел(а) творческо-производственную практику.

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы и
профессиональные компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
2.	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы			
3.	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-			

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе **творческо-производственной практики**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____

(подпись)

В.И. Хотиненко

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория и практика монтажа»

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

55.05.01. Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Режиссер игрового кино- и телефильма

(указывается наименование профиля(программы) подготовки, специализации)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Составители: доцент, член Союза кинематографистов России В.А.Фенченко;
доцент, член Союза кинематографистов России Я.Б.Боголепова

ФОС по учебной дисциплине «Теория и практика монтажа» составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1130 от 16 ноября 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа по учебной дисциплине рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры игрового фильма. Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И.Хотиненко
(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)

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6. Практические занятия	11
7. Индивидуальные занятия	12
8. Самостоятельная работа обучающихся	12
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	14
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	14
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	14
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	17
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	23

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понимание монтажа как универсального принципа, лежащего в основе создания аудиовизуального произведения и реализующегося на всех уровнях – от актерской игры до композиции кадра. Будущий режиссер должен овладеть умением точно и профессионально грамотно задумать фильм в пластических и звуковых образах, смог четко реализовать свой замысел на съемках и полученный материал в монтажно-драматургическую композицию единого кинопроизведения.

Задачи дисциплины:

- сформировать у обучающихся знание теоретических основ монтажа аудиовизуального произведения, основных принципов и законов монтажа фильмов, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре;
- выработать понимание обучающимися сущности монтажной природы фильма;
- сформировать умение реализовать в монтаже последовательную связь отдельных кадров, целых эпизодов, по-разному снятых и по-разному смонтированных;
- привить обучающимся интерес к данному виду режиссерской деятельности;
- развить художественный вкус и изобретательность обучающихся;
- сформировать умение использовать творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стиливого творческого лица, индивидуального «монтажного почерка».

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика монтажа» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер игрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 1-4 курсах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др.

Дисциплина «Теория и практика монтажа» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров, так как монтаж как творческий и технологический процесс в системе кинопроизводства пронизывает всю работу по созданию фильма. Преподавание дисциплины строго согласуется со всей программой обучения мастерству режиссера игрового кино- и телефильма, базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Код общепрофессиональной компетенции	Наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
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	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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплекзует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно- производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

использования	
---------------	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать*: категории и положения теории монтажа экранного произведения; основные исторические этапы развития теоретических знаний в области монтажа; исторические факты и имена, связанные с формированием современной теории монтажа; основные практические методы, приемы, правила и технологии монтажа аудиовизуального произведения; художественные и технические средства, используемые в монтаже;
- *уметь*: анализировать экранные произведения с точки зрения монтажного решения; создавать аудиовизуальное произведение монтажными средствами на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе монтажа фильма; самостоятельно смонтировать отснятый материал на различных носителях; исполнять обязанности режиссера монтажа;
- *владеть*: навыком воплощения творческих замыслов в экранный продукт; основными методами, правилами, приемами и технологиями монтажа кинопроизведения: от сценарной разработки до чистового монтажа; навыками использования современных технических и художественных средств монтажа; навыками взаимодействия с творческим коллективом, техническими специалистами в области монтажа на всех этапах создания аудиовизуального кинопроизведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетную единицу, 1116 академических (837 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1, 3, 5, 6 семестры), экзамен (2, 4, 7, 8 семестры).

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:		450	77	52	77	68	43	52	43	38
Аудиторные занятия всего, в том числе:		382	68	44	68	60	34	44	34	30
Лекции		172	34	14	34	30	16	14	16	14
Практические занятия		210	34	30	34	30	18	30	18	16
Индивидуальные занятия		68	9	8	9	8	9	8	9	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		498	61	20	61	76	23	50	137	70
Выполнение творческого задания										
Промежуточная аттестация		168								
зачет с оценкой		24	6		6		6	6		
экзамен		144		36		36			36	36
ИТОГО:	акад.час	1116	144	108	144	180	72	108	216	144
Общая трудоемкость	з.е.	31	4	3	4	5	2	3	6	4

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	
	Лекци и	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
Тема 1. Введение в монтаж художественного фильма	2	—	—	—	2
Тема 2. План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь)	8	8	2	16	34
Тема 3. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж	8	8	2	16	34

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 студента.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 4. Точка съемки, ракурс	16	8	2	24	50
Тема 5. Композиция кадра	16	12	3	24	53
Тема 6. Внутрикадровый монтаж	16	12	4	24	56
Тема 7. Глубинная мизансцена	12	10	4	24	50
Тема 8. Монтаж по движению	16	12	4	24	56
Тема 9. Дискретный и возвратный монтаж	16	12	4	24	56
Тема 10. Пространство и время	12	8	2	24	46
Тема 11. Опыты Л. Кулешова (понятие контекста)	4	4	—	24	32
Тема 12. Съемка и монтаж диалогов	4	12	4	24	44
Тема 13. Вертикальный монтаж	4	10	4	24	42
Тема 14. Параллельный монтаж	4	10	4	24	42
Тема 15. Перекрестный монтаж	4	10	4	24	42
Тема 16. Монтаж аттракционов	4	10	3	24	41
Тема 17. Саспенс	4	10	4	24	42
Тема 18. Ритм и темп	4	10	4	24	42
Тема 19. Переходы	4	10	4	24	42
Тема 20. В. Пудовкин и С. Эйзенштейн (две школы монтажа)	2	—	—	6	8
Тема 21. Уроки С. Эйзенштейна		4	—	4	8
Тема 22. Экспозиция	4	10	4	24	42
Тема 23. Финал	4	10	4	24	42

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекци и	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 24. Технологический процесс монтажа (пленка)	4	10	2	24	42
Промежуточная аттестация					168
зачет с оценкой					24
экзамен					144
Итого	172	210	68	498	1116

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в монтаж художественного фильма

Понятие монтажа. Монтаж как метод творческого мышления, одно из главных средств создания произведения искусства, выразительное средство киноискусства. Монтаж в литературе, живописи, театре, архитектуре, музыке. Специфические особенности киномонтажа и психофизиологические особенности восприятия фильма зрителем.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 2. План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь)

Понятие «план» в монтаже. Виды планы: общий, средний, крупный и деталь. Их назначение.

Деталь, перебивка. Их роль в монтаже.

Роль детали в монтаже для раскрытия главной мысли, создания времени, климата. Сюжетные детали.

Перебивка как монтажный план, позволяющий в любой момент прервать действие и вернуться к нему обратно через некоторое время.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 3. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж

Определение кадра как отрезка пленки, экспонированного от включения камеры до ее выключения.

Понятие «кадри́к» (прямоугольник с неподвижным фотографическим изображением). Его использование при монтаже.

Фу́таж – маркировка пленки и ее дальнейшее использование.

Режиссерский сценарий. Монтажная раскадровка литературного сценария (на примере фрагмента из фильма).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 4. Точка съемки, ракурс

Понятие ракурса. Уместность использования того или иного ракурса.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 5. Композиция кадра

Композиция кадра – способ построения кадра. Композиция как способ управления вниманием зрителя.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 6. Внутрикадровый монтаж

Внутрикадровый монтаж – смена кадров без склейки. Ощущение реального времени и реального пространства с помощью внутрикадрового монтажа.

Движение камеры. Мотивировки движения камеры. Отъезды и наезды, их влияние на дальнейшее развитие действия, а также как способ воздействия режиссера на видение зрителя.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 7. Глубинная мизансцена

Глубинная мизансцена – внутрикадровый монтаж или смена планов в пределах одного кадра при неподвижной камере.

М. Ромм о глубинной мизансцене. Использование глубинной мизансцены (на примере фильма О. Уэллса «Гражданин Кейн»).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 8. Монтаж по движению

Значение движения в кадре для динамики самой камеры. О сохранении направления движения.

Три способа движения камеры:

- 1) изменение планов в пределах одного кадра;
- 2) съемка разными планами;
- 3) съемка с помощью движения актера.

Зависимость скорости наезда камеры от настроения и темпа сцены (примеры из фильмов).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 9. Дискретный и возвратный монтаж

Дискретный монтаж – результат монтажного метода съемки. Решающее значение художественного творчества при монтажном методе съемки.

Возвратный монтаж. Монтаж воспоминаний. Монтаж нарушающий хронологический порядок. Показ внутреннего зрительного ряда (ассоциаций) психического процесса. Просмотр примеров из фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 10. Пространство и время

Сочетание пространства и времени в экранном мире. Время сжатое, реальное и растянутое. Рапид и ускоренная съемка.

Понятие искусственной топографии. Сложение разрозненных объектов в иллюзию единого пространства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 11. Опыты Л. Кулешова (понятие контекста)

Эффект Л. Кулешова. Появление нового смысла от сопоставления двух кадров, поставленных рядом, при монтаже фильма.

Изменение эмоционального воздействия на зрителя простой перестановкой планов. Искусственно созданное пространство.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 12. Съемка и монтаж диалогов

Схемы съемки сцен, построенных на диалоге. «Восьмерка». «Треугольник». Задачи режиссера и монтажера при монтаже эпизодов, построенных на диалоге. Ось взаимодействия.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 13. Вертикальный монтаж

Приход звука в кино и связанная с этим теория вертикального монтажа С. Эйзенштейна. Звукозрительный контрапункт и подходы к его воплощению.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 14. Параллельный монтаж

Параллельный монтаж как способ монтажа, при котором два (а иногда и несколько) действия ведутся «единым фронтом», чтобы с помощью сопоставления придать им новое значение (на примере из фильмов).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 15. Перекрестный монтаж

Перекрестный монтаж – монтаж, при котором который используется как параллельное действие, так и воспоминания. Применение перекрестного монтажа для выражения драматической общности (на примере фильмов).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 16. Монтаж аттракционов

Теория С. Эйзенштейна о монтаже аттракционов как агрессивном моменте театра, опытно выверенном, рассчитанном на определенное эмоциональное потрясение.

М. Ромм о монтаже аттракционов.

Просмотр примеров из фильмов Ф. Феллини.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 17. Саспенс

А. Хичкок о саспенсе. Саспенс открытый, закрытый. Особенности монтажа при саспенсе (на примере фильма А. Хичкока «Психо»).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 18. Ритм и темп

Ритм как один из решающих моментов в киноповествовании. Увязка чередования кадров с ритмом музыкального сопровождения, темпом речи в диалогах или монологах. Зависимость длины кадра от их содержания и насыщенности событий, положения в эпизоде.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 19. Переходы

Переходы от эпизода к эпизоду (наплывы, затемнения, смазки и т.д.). Переходы как связь кадров между собой. Обычная смена планов. Затемнение – завершение эпизода. Наплыв – замена одного плана другим с помощью наложения нового плана. Скольжение, вытеснение, двойная экспозиция. Монтажный скачок как художественный прием. Просмотр примеров из фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 20. В. Пудовкин и С. Эйзенштейн (две школы монтажа)

В. Пудовкин и его теория строящегося монтажа. Интеллектуальный монтаж С. Эйзенштейна.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 21. Уроки С. Эйзенштейна

С. Эйзенштейн – один из основоположников теории и практики монтажного кино. Понимание монтажа не только как важнейшего специфического выразительного средства киноискусства, но и как комплекса композиционных принципов построения кинофильма, «строения вещей», образующих идейную систему, стилистику, авторскую индивидуальность кинорежиссера.

Место монтажа в программах обучения кинорежиссеров С. Эйзенштейна: «Граните кинонауки» (1928 г.), «Программе преподавания теории и практики кинорежиссуры» (1936 г.). Просмотр фильма о немом и звуковом монтаже.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 22. Экспозиция

Значение экспозиции. Монтаж экспозиции. Просмотр примеров из фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 23. Финал

Концовка фильма. Открытый и закрытый финалы. Просмотр примеров из фильмов.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 24. Технологический процесс монтажа (пленка)

Негатив ИЗО, позитив ИЗО, негатив ФОНО, печать копии Проекционный аппарат, сдвиг ФОНО на 20 кадров.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

6. Практические занятия

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Практические занятия по дисциплине предусматривают просмотр фильмов или отрывков с последующим обсуждением, обсуждения по темам и выполнение творческих заданий.

Программа *просмотров фильмов* или отрывков соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Подбор фильмов отражает теоретические и практические аспекты монтажа, знакомит обучающихся с основными методами, приемами, правилами и технологиями монтажа аудиовизуального произведения, представляет примеры наиболее интересных монтажных решений.

Учебным планом предусматриваются *обсуждения* по темам:

- события на дальнем плане, натюрморт как жанр
- знакомство с режиссерским сценарием. Монтажная раскадровка из литературного сценария и просмотр этого фрагмента из фильма (авторская версия).

Выполнение творческих заданий – съемка и показ работ обучающихся – по темам:

- точка съемки, ракурс;
- внутрикадровый монтаж (съемка панорам);
- пространство и время;
- опыты Л. Кулешова (понятие контекста);
- съемка и монтаж диалогов;
- ритм и темп;
- монтаж под музыку из чужого материала.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки студента, углубления профессионального обучения. Во время индивидуальных занятий осуществляются анализ и обсуждение творческих заданий, учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы, с учетом программных требований и индивидуальности обучающегося. Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию

8. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение теоретического материала;
- письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики монтажа;
- написание рецензий на просмотренные фильмы.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

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

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М., 1966.
4. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
5. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
6. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
7. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
8. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
9. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
10. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
11. Мартен М. Язык кино. – М.: Искусство, 1959.
12. Монтегю А. Мир фильма. – Л.: Искусство, 1969.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.

14. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
15. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
16. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
17. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
18. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
19. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
20. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981
21. Соколов А. Монтаж изображения. – М., 1985
22. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
23. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
24. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
25. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
26. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
27. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. ВГИК, 1980
28. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
29. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
30. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

б) Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
2. Митта А. Кино между адом и раем. Изд. 2-ое. – М., 2012.
3. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
4. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
6. Листов В. От архитектуры и кино. –М., 1985.

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

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
 - Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
 - Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
 - Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.1'п/sknews.php>
 - Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
 - Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
 - ВГИК: <http://www.vgik.info/>
 - ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
 - Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
 - Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
 - Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

11. Перечень информационных технологий, используемых

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов, современным монтажно-тонировочным комплексом (МТК), предназначенным для проведения работ в монтажно-тонировочном периоде учебного кино- и видеопроизводства, специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съёмочной и вспомогательной техникой и т.д.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER»

	- «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съемочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). учебная аудитория, оснащена станком для съемки компьютерной перекладки, компьютером для съемки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съемок: -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
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. 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-5
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – разработка теоретической основы тематики	ОПК-5
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении вопросов теории и практики монтажа – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических и практических аспектов монтажа аудиовизуальных произведений – выполнение творческих заданий	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий – ведение конспекта лекций – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	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% 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
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать монтажные решения
	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 по монтажу – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ОПК-5	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
2.	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
3.	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен

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

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

- обсуждения
- творческое задание
- зачет с оценкой
- экзамен

Обсуждение

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

Этот метод развивает у обучающихся 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 телевизионного производства).

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Основные практические методы, приемы, правила и технологии монтажа аудиовизуального произведения.
2. Художественные и технические средства, используемые в монтаже.

3. Монтажное решение режиссерского замысла кино-, телефильмов, удостоившихся особого внимания критики.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. В результате выполнения творческого задания обучающийся должен продемонстрировать умение анализировать экранные произведения с точки зрения монтажного решения; создавать аудиовизуальное произведение монтажными средствами на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе монтажа фильма; самостоятельно смонтировать отснятый материал на различных носителях.

Примеры творческих заданий

1. Киноролик из чужого материала (хронометраж 5 мин.). Ролик должен быть четким и ясным по содержанию и технически грамотно склеен.
2. Монтаж учебной работы (хронометраж 10-13 мин.). Особое внимание уделяется звуковому оформлению фильма. Создание атмосферы, характеристика среды, ритмическая структура фильма в значительной степени решаются звуковыми средствами (дикторский текст, музыка, шумы и
3. Однокадровый игровой видеофильм с внутрикадровым монтажом без диалога (хронометраж 3-5 мин.).
4. Монтаж курсовых работ (хронометраж 10-13 мин.).

Экзамен

Проходит в форме защиты съемочной работы по заранее выбранной тематике, утвержденной руководителем учебно-творческой мастерской и одобренной на заседании кафедры.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой, экзамену

1. Понятие монтажа.
2. Монтаж в литературе, в живописи, в театре, в архитектуре, в музыке.
3. Психофизиологические особенности восприятия фильма зрителем.
4. План – масштаб.
5. На какие вопросы отвечает каждый план?
6. Деталь, перебивка. Их роль в монтаже.
7. «События на дальнем плане» и «Натюрморт как жанр».
8. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж.
9. Понятие ракурса.
10. Композиция кадра – способ построения кадра.
11. Внутрикадровый монтаж
12. Мотивировки движения камеры.
13. Глубинная мизансцена.
14. М. Ромм о глубинной мизансцене.
15. Три способа движения камеры.

16. Дискретный монтаж.
17. Возвратный монтаж.
18. Время сжатое, реальное и растянутое.
19. Понятие пространства в кино.
20. Опыты Кулешова (понятие контекста).
21. Съемка и монтаж диалогов.
22. Ось взаимодействия (восьмерка, треугольник).
23. Теория вертикального монтажа (по С. Эйзенштейну).
24. Параллельный монтаж.
25. Перекрестный монтаж.
26. Теория С. Эйзенштейна: монтаж аттракционов.
27. М. Ромм о монтаже аттракционов.
28. Саспинс открытый, закрытый.
29. Особенности монтажа при саспинсе.
30. Ритм и темп.
31. Переходы как связь кадров между собой.
32. Монтажный скачок как художественный прием.
33. В. Пудовкин и его теория строящегося монтажа.
34. Интеллектуальный монтаж С. Эйзенштейна.
35. Монтаж экспозиции.
36. Финал – это концовка фильма.
37. Открытый и закрытый финалы.
38. Технологический процесс монтажа (пленка).
39. Скорость кадров в секунду в немом и звуковом кино.
40. Скорость кадров в секунду в телевидении.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

4.2. Оценивание результатов творческого задания

Результаты выполнения каждого творческого задания определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**,

«неудовлетворительно». Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешное выполнение творческого задания.

Оценка творческого задания является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя учебно-творческой мастерской за съемочным процессом. 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 профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

4.3. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

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

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

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В 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 режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Теория и практика монтажа**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.И. Хотиненко

«_____» _____ 20____ г.

**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 игрового кино- и телефильма

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. Ростокская

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

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 ОПОП.....	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1.Список учебной литературы.....	7
3.1.1. Основная и дополнительная литература	8
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы	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.07), актуальность которых определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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 кинопроизводстве. 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:	18	2	6	2	6	2
Теоретический блок:						
Работа с информационными источниками						
Практический блок:						
Контрольная работа						
Курсовая работа						
Создание проекта, эссе, реферата и др.						
Форма итогового контроля	36 Зач, Э	зач		зач		36 экз
Всего часов	216	36	36	36	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя тельная работа
		лекции	Практиче ские занятия	Лаборато рные занятия	
История зарубежной литературы					
1. Древнегреческая литература		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			18 + 36 Э

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. «Медея» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).

Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. - <http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2>
Ярхо В. Софокл. М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.

- Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
- Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
- Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor.
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Ниbelунги», «Лиса». Статьи об отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
- А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26; комм. с. 631—749.
- Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
- Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
- Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
- Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (*Постановка проблемы*) и 502—523 (*об именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).

- Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
- Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний. М., 1984.
- Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995.
- Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
- Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
- Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
- Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
- Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
- Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
- Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
- Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
- Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
- Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство кино. М, 1971. №7.
- Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
- Гилилов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. М., 1998.
- Шекспир на сцене и на экране / Сборник статей. М.: ВГИК, 1970.
- Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино М.: ВГИК, 1973.

Тема 1.5. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

- Лопе де Вега. «Собака на сене»
- Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
- Сервантес М. «Хитроумный 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. Чарльз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.

Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.

Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.

Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).

Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)

Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.

Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.

Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)

Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.

Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.
Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 5—42.
Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 1997.
Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.

- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. М., 1976.
- Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
- Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
- Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
- Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М., 1972.
- Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.
- Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. М., 1983.
- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).
- Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1994.
- Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384—391.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

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

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

**5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 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 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел.
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины (модуля).
 - 2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.
 - 2.2. Содержание разделов дисциплины.
 - 2.2.1. Тематический план курса.
 - 2.2.2. Содержание дисциплины.
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.
3. 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 1 курсе в 2 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	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
ЗАЧЕТ	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	6	2	2	0	4
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	8	4	4	0	4
3	Тема 3 Понятие произведения.	10	4	4	0	6

	Охраняемые и не охраняемые произведения					
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	10	4	4	0	6
5	Тема 5. Свободное использование произведений.	8	4	4	0	4
6	Тема 6. Авторские договоры.	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	30	30	0	36
		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 управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

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

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

Вопросы к обсуждению:

- характеристика управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

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

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

Задание для самостоятельной работы: проанализировать, какие именно критерии охраноспособности применяются к объектам авторского права.

По теме 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.

Задание для самостоятельной работы: изучить виды интеллектуальных прав и привести примеры их нарушения.

По теме 5: Свободное использование произведений.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности свободного использования произведений.

По теме 6: Авторские договоры.

Задание для самостоятельной работы: составить проект какого-либо авторского договора.

По теме 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе

Задание для самостоятельной работы: изучить типовой устав организации по управлению имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

По теме 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности применения различных видов ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	2				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 «АВТОРСКОЕ ПРАВО» составляет 46 %.

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. Сколько стоит фильм. Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов. Под общей редакцией В. И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2023.
3. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
4. Продюсер и авторы визуального ряда фильма. Под редакцией В. И. Сидоренко М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.
5. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для вузов/ под ред. П.К Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
6. 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.

Используемые информационные технологии:

1. *Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.*
2. *Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных.*
3. *Использование, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.*

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

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

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

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

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

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

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов

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

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

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

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

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

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

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

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в монографической литературе 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.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-2, УК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях	УК-2, УК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка выполнения доклада - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача зачета	УК-2, УК-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов
	базы знаний	- наличие выполненного доклада

	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение доклада - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в лекционном занятии - степень активности и эффективности участия в дискуссиях - успешное выполнение доклада
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебно-методического обеспечение) в наличии - доклад выполнен своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно выполнять доклады по заданным темам
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- Доклад - Зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-2	Доклад Зачет
2	УК-3	Доклад Зачет

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

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

Доклад

Зачет

Доклад

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

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

Зачет

Является результатом совокупной работы студента, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, учитывая результаты докладов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов зачета

Оценка **«зачтено»** выставляется студенту, сдавшему доклад и ответившему на вопрос по тематике дисциплины.

Оценка **«незачтено»** выставляется студенту, потерпевшему творческую неудачу в выполнении доклада и зачетного опроса.

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

1.6.1 Примерный перечень тематики 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:

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 ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ
ИМЕНИ С.А.ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«АДАПТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2023 г.

Автор: кандидат искусствоведения, доцент Косенкова Н.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 ПООП ВО.

Специализация программы специалитета – Режиссура игрового кино- и телефильма.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, соматические и психосоматические нарушения сочетанного генеза, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии

Заведующий кафедрой _____ Л.А.. Андреев
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.	МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.	КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	4.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины
	4.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
	4.3. Содержание разделов, тем дисциплины
5.	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.	ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
8.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
9.	ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	<i>Приложение 1</i> ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДАПТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к социальной адаптации в окружающей среде.

Задачи дисциплины:

- подготовка обучающихся, вооруженных знанием основных норм и принципов здорового образа жизни, направления профилактики психологически обусловленных профессиональных заболеваний;
- освоение и профессиональное использование навыков принятия решений, направленных на предупреждение угроз нарушений здоровья и навыков психической саморегуляции здоровья;
- выработка готовности к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками общения с людьми, психологическими и информационными подходами к ним.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины, является элективной.

Её изучение осуществляется на 2-м курсе в 3-м семестре. играет важную роль в профессиональной подготовке обучающихся, обеспечивая их подготовку к самостоятельной творческой деятельности. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций:

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	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. Знает содержание понятий «самоорганизация» и «саморазвитие» УК-6.2. Знает основы самоорганизации личности; УК-6.3. Умеет определять перспективы и ставить цели собственной деятельности, адекватно оценивая свои ресурсы и возможности УК-6.4. Умеет добиваться поставленной цели УК-6.5. Умеет видеть свои недостатки и ограничения и критически оценивать результаты своей деятельности УК-6.6. Владеет навыком планирования последовательных действий, направленных на реализацию поставленной цели УК-6.7. Владеет навыками целенаправленной деятельности и самодисциплины
	УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов				
	Всего	В том числе по семестрам:			
		1	2	3	4
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	–	–	34	–
Лекции	–	–	–	–	–
Практический блок:	34	–	–	34	–
Практические занятия	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося:	32	–	–	32	–
Вид промежуточной аттестации – зачет	6	–	–	6	–
ИТОГО:	72	–	–	72	–
	часов				

	зач. ед.	2	–	–	2	–
--	----------	---	---	---	---	---

4.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Контактные часы, в том числе	Самост. работа
		Практ. занятий	
РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ	24	14	10
Тема 1. Психология здоровья как новое научное направление исследований. Психосоматические отношения	6	4	2
Тема 2. Психологическое обеспечение профессионального здоровья	8	4	4
Тема 3. Профессиональная деформация и синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности	10	6	4
РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ	24	12	12
Тема 4. Типы психологических сигналов	8	4	4
Тема 5. Вербальные и невербальные сигналы психологического типа	8	4	4
Тема 6. Внешние проявления эмоциональных состояний	8	4	4
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ	18	8	10
Тема 7. Особенности регулирования труда инвалидов. Трудоустройство инвалидов. Государственная политика в области профессиональной подготовки инвалидов	6	4	2
Тема 8. Основные гарантии инвалидам в Российской Федерации. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	6	2	4
Тема 9. Оформление курортно-санаторной карты	6	2	4
Форма промежуточной аттестации – зачет	6		
ИТОГО:	72	34	32

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

Психология здоровья как новое научное направление исследования. Психосоматические отношения. Психологическое обеспечение профессионального здоровья. Профессиональная деформация и синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Типы психологических сигналов. Вербальные и невербальные сигналы психологического типа. Внешние проявления эмоциональных состояний.

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Особенности регулирования труда инвалидов. Трудоустройство инвалидов. Государственная политика в области профессиональной подготовки инвалидов. Основные гарантии инвалидам в Российской Федерации. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Оформление курортно- санаторной карты

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Самостоятельная работа обучающегося является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на занятиях и при изучении рекомендуемых источников.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. – СПб.: Лань, 2017.
2. Выготский Л.С. Основные проблемы современной дефектологии – СПб.: Лань, 2017.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы.
 - 1.1 ЭБС Айбукс Контракт № 25-03/19к/103-19-У от 20 мая 2019
 - 1.2 ЭБС Юрайт Контракт № 140-19-У от 03 июля 2019
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); sublicензионный 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)

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

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

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение учебной мебелью.
2.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, штифты, калька
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института, столы с просветами, штифты, калька.

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ АДАПТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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, УК-7	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1, УК-6, УК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-1, УК-6, УК-7
	<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	УК-1, УК-6, УК-7

	– оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем адаптационных технологий	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	– посещение занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на занятиях – наличие на 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 занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций
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 обсуждение – участие в обсуждении теоретических вопросов – 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 тематики выполнена самостоятельно – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	– самостоятельные задания выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации - самостоятельные задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат

		выше пороговых значений – -ЗАЧЕТ
--	--	--

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1, УК-6, УК-7	Доклад Тестирование Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Тестирование
- Зачет

Доклад

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

Такой метод развивает у обучающихся 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.

Примерный перечень тематики докладов

1. Теории психосоматических отношений.
2. Личность человека в условиях хронического соматического заболевания.
3. Влияние стресса на здоровье человека.
4. Стратегии преодоления стресса.
5. Стресс в профессиональной деятельности.
6. Направления профилактики профессионального стресса.
7. Феномен профессиональной деформации.
8. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности.
9. Психологическая диагностика здоровья.
10. Возможности психологической коррекции здоровья.
11. Аутогенная тренировка как метод психологической коррекции здоровья.
12. Психосинтез как метод психологической коррекции здоровья.
13. Арт-терапия как метод психологической коррекции здоровья.
14. Основные факторы здорового образа жизни.
15. Самовнушение как метод психической саморегуляции здоровья.
16. Медитация как метод психической саморегуляции здоровья.

17. Йога как метод психической саморегуляции здоровья.
18. Дифференциация в регулировании труда инвалидов
19. Дискриминация в сфере труда и её законодательное преодоления
20. Трудовой договор
21. Экспертизы с целью признания лица инвалидом

Тестирование

В рамках учебного процесса проходит тестирование по дисциплине.

Примерный перечень тестовых заданий

1. Какое определение здоровья является верным?
 - а) Здоровье – это динамическое равновесие организма и его функций с окружающей средой.
 - б) Здоровье – это способность к полноценному выполнению основных социальных функций, участие в социальной деятельности и общественно полезном труде.
 - в) Здоровье – это состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие.
2. Какие из перечисленных психических процессов присущи не здоровой личности?
 - а) способность к творчеству
 - б) нелогичность
 - в) повышенная внушаемость
 - г) критичность мышления
3. Какие из перечисленных задач психологии решает психология здоровья?
 - а) исследование и систематизация критериев психического и социального здоровья
 - б) изучение психологических механизмов здорового поведения
 - в) исследование особенностей взаимоотношений между медиком и больным
 - г) определение психологических механизмов стрессоустойчивости?
4. Автором какой психосоматической теории является Ф.Данбар?
 - а) теории личностного профиля
 - б) теории истерической конверсии
 - в) теории специфичности интрапсихического конфликта
5. Кто является автором представления о том, что при каждом заболевании существует специфический интрапсихический конфликт?
 - а) Дж.Райх
 - б) З.Фрейд
 - в) Ф.Александр
 - г) Ф.Данбар
7. Какой из видов влияния соматической сферы на психику человека считается благоприятным?
 - а) патогенное
 - б) саногенное?
8. Является ли амбивалентность отношений родителей к ребёнку фактором

возникновения у него психосоматического заболевания?

- а) да
- б) нет?

9. Вставьте пропущенные слова:

О стрессе говорят при негативном воздействии на органы и ткани организма. Характерной его особенностью является

10. На какой фазе стресса у большинства людей отмечается повышение работоспособности?

- а) стабилизации
- б) мобилизации
- в) истощения

11. Верно ли высказывание: в абсолютном смысле здоровья не существует:

- а) да
- б) нет

Зачет

Является результатом работы обучающегося, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, с учетом результатов докладов и тестирований.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Определение здоровья. Виды и критерии здоровья.
2. Основные задачи психологии здоровья и направления исследования.
3. Теории психосоматических отношений.
4. Структура психосоматических отношений.
5. Определение, виды и стадии стресса.
6. Причины возникновения стресса.
7. Стрессовые реакции и посредники стресса.
8. Стратегии преодоления стресса.
9. Профессиональное самоопределение и профессиональный отбор.
10. Профессиональная подготовка и профессиональное обучение.
11. Профессиональная адаптация и профессиональная мотивация.
12. Проблема надёжности профессиональной деятельности.
13. Проблема безопасности труда.
14. Стресс в профессиональной деятельности.
15. Направления профилактики профессионального стресса.
16. Профессиональная деформация соматической и психической сферы специалиста.
17. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности.
18. Психологическая диагностика здоровья.
19. Психологические методы коррекции здоровья.
20. Здоровье и образ жизни.
21. Психическая саморегуляция здоровья.
22. Функции коммуникации и ее значение.
23. Модель коммуникационного процесса. Обратная связь и помехи.
24. Место и роль конфликта в управлении.
25. Методы разрешения конфликтов
26. Содержание Конвенции о правах инвалидов.
27. Нормативно-правовые акты РФ по социальной адаптации лиц с ОВЗ.
28. Запрещение дискриминации в сфере труда.

29. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.
30. Содержание трудового договора.
31. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу.
32. Общие основания прекращения трудового договора.
33. Понятие и виды рабочего времени.
34. Понятие и виды времени отдыха.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов тестирования

Успешное прохождение тестирования обеспечивается 75% правильных ответов.

1.5.3. Оценивание результатов зачета

Оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, сдавшему доклад, выполнившему тест с результатом более 75% и ответившему на вопрос по тематике дисциплины.

Оценка **«не зачтено»** выставляется обучающемуся, потерпевшему творческую неудачу в выполнении доклада и тестирования и не ответившему на вопрос по тематике дисциплины.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Специализация

«Режиссер игрового кино и телевидения».

Квалификация выпускника

«Режиссер игрового кино и телевидения»

Форма обучения

очная

Москва

2023

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 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
 - 1
 1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 2
 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 - 3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2. Структура и организационно-методические данные дисциплины
- 1
2. Содержание разделов дисциплин.
- 2
- 2.2.1 Тематический план дисциплины
- 2.2.2. Содержание дисциплины
- 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Список учебной литературы
- 1
- 3.1.1. Основная литература
- 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.1.3. Периодические издания
- 3.1.4. Нормативные правовые документы
3. Электронные издания. Интернет-ресурсы
- 2
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «**Антикоррупционное поведение**» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области антикоррупционного права, осмыслить, прежде всего, теоретические и практические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Цель курса: формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению;
- развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Программа курса «**Антикоррупционное поведение**» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 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.	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 - 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.	Показатели оценивания компетенций	
	<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.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем

		на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа при исследовании аспектов правового регулирования авторско-правовых отношений при создании и производстве аудиовизуальных произведений - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы правового регулирования авторско-правовых отношений
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по темам курса - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - выполнены контрольные работы в срок на высоком качественном уровне -зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-10	Зачет

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

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

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения

1.4.1. Оценивание результатов зачет

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

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

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

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

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

Каждый билет включает:

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

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

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

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

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

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

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

22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.
23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.
24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.
25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 52.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 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 № 1 от 30 августа 2023 г.

И.о. заведующего кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	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 игрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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 игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

И.о. заведующего кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

_____ А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Направление подготовки	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация выпускника	Режиссер игрового кино-, телефильма
Форма обучения	очная

Москва, 2023 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)
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Звуковое решение фильма»:

- ознакомить обучающихся с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии кинематографа;
- ознакомить обучающихся с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить обучающихся с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык кино;
- изучить особенность специфики взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма – от сценария, режиссерской разработки и звуковой экспликации до перезаписи картины.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;
- ознакомить с инструментарием звукорежиссера современного кино.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы обучающимся при проработке собственных режиссерских проектов, производстве аудиовизуальных произведений и при анализе звукозрительных решений завершенных произведений.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно режиссерам. 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.

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 обучающихся специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссер игрового кино-, телефильма.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается обучающимся 2 курса в 3–4 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 64 академических часа контактной работы, 2 академических часа самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать основы звуковой драматургии фильма, основные стилистические приемы использования звука в кино;
- знать основные этапы развития кинофонографии и иметь представление об эволюции звуковых технологий и инструментария звукорежиссера, влияющих на киноязык;
- знать роль и задачи звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить взаимоотношения режиссера со звукорежиссером, звукорежиссера с другими членами творческой группы;
- уметь работать со звуковой экспликацией и звуковой партитурой.

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося профессиональной компетенции:

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	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64	–	–	34	30	–	–	–	–
Теоретический блок:									
Лекции	30	–	–	16	14	–	–	–	–
Практический блок:									
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)				
			лек ц	се м	п р	ин д	СР
3	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 в кинематографе	4	2	2	–	–	–
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности кино	28	12	10	4	–	2
5	Тема 3. Элементы звуковой коммуникации. Звучащее слово в структуре кинопроизведения	2	2	–	–	–	–
6	Тема 4. Шумы, фоны и музыка как	2	2	–	–	–	–

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лек ц	се м	п р	ин д	СР
	драматургические элементы звуковой партитуры фильма						
7	Тема 5. Тишина как элемент драматургии	2	2	–	–	–	–
8	Тема 6. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе	2	2	–	–	–	–
9	Тема 7. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов	2	2	–	–	–	–
10-11	Тема 8. Модусы звуковых пространств кинофильма	4	–	4	–	–	–
12-13	Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	6	–	–	4	–	2
14-17	Тема 10. Стилистические направления использования звука в игровом фильме.	8	2	6	–	–	–
	Итого за 3 семестр	36	16	14	4	–	2
4	Раздел 3. Этапы производства кинофонограммы	30	14	6	10	–	–
18-20	Тема 11. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	6	4	2	–	–	–
21-23	Тема 12. Подготовительный период: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в игровом кино	6	2	–	4	–	–
24	Тема 13. Съёмочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера	2	2	–	–	–	–
25	Тема 14. Монтажно-тонировочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера	2	2	–	–	–	–
26	Тема 15. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера	2	2	–	–	–	–
27-32	Тема 16. Работа со звуковой экспликацией к режиссёрскому сценарию фильма	12	2	4	6	–	–
	Зачет	6	–	–	–	–	–
	Итого за 4 семестр:	36	14	6	10	–	–
	Итого за курс	72	30	20	14	–	2

2.2.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ПКО-3)

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 в кинематографе

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 КИНО (ПКО-3)

Тема 3. Элементы звуковой коммуникации. Звучащее слово в структуре кинопроизведения

Речь, музыка, шумы, фоны как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 4. Шумы, фоны и музыка как драматургические элементы звуковой партитуры фильма

Шумовые фактуры и шумомзыкальные композиции. 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. Две функции музыки в кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная), и музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в игровом фильме.

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. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе

Заявка С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильма». Поиск методов «естественной» интеграции диалога с изображением. Синхронность – асинхронность, параллелизм – контрапункт. Актуальность основных положений «Заявки» на современном этапе осмысления звукозрительных отношений в кино. Новые типы звукозрительного контрапункта в современном кино.

Тема 7. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов

Основные сведения о многоканальных системах записи и воспроизведения звука для кинематографа. Сравнение технического превосходства перед монофоническими звуковыми системами звукопередачи. Динамический диапазон, частотный диапазон, пространственность звучания, локализация источника звука, панорамирование, усиление полифонии звучания игрового кино.

Тема 8. Модусы звуковых пространств кинофильма

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.

Тема 10. Стилистические направления использования звука в игровом фильме

Основные школы (направления) киноискусства в области звукового решения игрового фильма. Вопросы традиции и новаторства. Коммерческий и авторский кинематограф. Авторский почерк звукорежиссеров и творческих тандемов (режиссер – звукорежиссер). Работа на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по

короткометражному фильму, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)

Тема 11. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания игрового 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 12. Подготовительный период: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в игровом кино

Формирование звукозрительного образа на этапе написания сценария. Звуковая экспликация. Конкретизация жанровых и стилистических особенностей игрового фильма. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 13. Съемочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателе), фонотечная. Работа с актерами во время репетиций: громкость звука и высота его интонационного посыла. Запись массовок и групповок. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка). Особенности съемки под предварительно записанную музыкальную фонограмму: технология, преимущества и недостатки.

Тема 14. Монтажно-тонировочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателе. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателе. 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 15. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера

Творческие аспекты процесса перезаписи игрового фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного игрового фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

Тема 16. Работа со звуковой экспликацией к режиссёрскому сценарию фильма

Практическая работа по разработке концепции собственной версии экранного воплощения. Основная задача – на основе драматургии рассказа или сценария для короткометражного фильма и собственной интерпретации его экранной версии проработать возможные постановочные решения, а также звуковое решение (в т.ч. музыкальное (если требуется) и шумовое), описав атмосферу пространства действия, особые эффекты, способствующие раскрытию драматургии. В пояснительной записке рекомендуется сформулировать концепцию собственной экранной версии: описать характеры, конфликт, событие, драматическую ситуацию.

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 обучающимся 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 обучающихся 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 обучающимися в различных интерактивных формах:

- 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, обучающийся 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.

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 3 семестра по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации 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 4 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по выполненным индивидуальным заданиям в виде звуковой экспликации к режиссёрскому сценарию фильма с последующей защитой.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС)

Зачет проводится по результатам освоения материала курса. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75%) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам написания и защиты звукозрительного анализа одного из фильмов, предложенных преподавателем.

Перечень вопросов для самопроверки:

1. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.
2. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильмы» - «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г.

Александрова.

3. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.
4. Внекадровое акустическое пространство игрового фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура игрового фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового игрового фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке игрового фильма.
9. Монтажно-тонировочный период игрового фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству игрового фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для игровых 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 игровых фильмов.
15. Перезапись игровых фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи игрового 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.

Обучающимся обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2023 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2023 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2023 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2023 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: С. Эйзенштейн
2. Амадей (AMADEUS), США, 1984. Режиссер: Милош Форман /Milos Forman/
3. Английский пациент (THE ENGLISH PATIENT), США, 1996. Режиссер: Энтони Мингелла /Anthony Minghella/
4. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
5. Апокалипсис сегодня (APOCALYPSE NOW), США, 1979. Режиссер: Фрэнсис Форд Coppola /Francis Ford Coppola/
6. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
7. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
8. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
9. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов

10. Вербка (ROPE), США, 1948. Режиссер: Альфред Хичкок /Alfred Hitchcock/
11. Возвращение, Россия, 2003. Режиссер: А. Звягинцев
12. Война и мир, СССР, 1967. Режиссер: С. Бондарчук (кинофонография А. Михайлова)
13. Восхождение, СССР, 1967. Режиссер: Л. Шепитько
14. Елена, Россия, 2011. Режиссер: А. Звягинцев
15. Заводной апельсин /CLOCKWORK ORANGE, А/, Великобритания-США, 1971. Режиссер: Стэнли Кубрик /Stanley Kubrick/
16. Звездные войны: Эпизод I - Призрачная угроза (STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE), США, 1999. Режиссер: Джордж Лукас /George Lucas/
17. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
18. Крестный отец (GODFATHER, THE), США, 1972. Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола /Francis Ford Coppola/
19. Кто подставил кролика Роджера? /WHO FRAMED ROGER RABBIT/, США, 1988. Режиссер: Роберт Земекис /Robert Zemeckis/
20. Неоконченная пьеса для механического пианино, СССР, 1977. Режиссер: Н. Михалков (кинофонография В. Бобровского)
21. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
22. Одинокий голос человека, СССР, 1978. Режиссер: А. Сокуров (кинофонография В. Персова)
23. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
24. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
25. Пианист /PIANIST, THE/, Великобритания - Франция - Германия - Нидерланды - Польша, 2002. Режиссер: Роман Полански
26. Последний император /LAST EMPEROR, THE/, Великобритания-Италия-Китай, 1987. Режиссер: Бернардо Бертолуччи /Bernardo Bertolucci/
27. Презрение /CONTEMPT/, Франция, 1963. Режиссер: Жан-Люк Годар /Jean-Luc Godard/
28. Приговоренный к смерти бежал /CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE, UN/, Франция, 1956. Режиссер: Робер Брессон /Robert Bresson/
29. Призрак дома на холме (THE HAUNTING), США, 1999. Режиссер: Ян Де Бонт /Jan De Bont/
30. Психоз (PSYCHO), США, 1960. Режиссер: Альфред Хичкок /Alfred Hitchcock/
31. Пятый Элемент (THE FIFTH ELEMENT), Франция, 1997. Режиссер: Люк Бессон /Luc Besson/
32. Рассекая волны (BREAKING THE WAVES), Англия, Дания, 1996. Режиссер: Ларс Фон Триер /Lars von Trier/

33. Сияние (SHINING, THE), Великобритания, 1980. Режиссер: Стэнли Кубрик /Stanley Kubrick/
34. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
35. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
36. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
37. Танцующая в темноте (DANCER IN THE DARK), Дания, Германия, Нидерланды, США, Великобритания, Франция, Финляндия, Швеция, Исландия, Норвегия, 2000. Режиссер: Ларс Фон Триер /Lars von Trier/
38. Три цвета: синий (TROIS COULEURS BLEU (THREE COLORS BLUE)), Франция-Польша-Швейцария, 1992. Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский /Krzysztof Kieslowski/
39. Утомленные солнцем, Россия, 1994. Режиссер: Н. Михалков
40. Фантазия (FANTASIA), США, 1940. Режиссер: Бен Шарпстин /Ben Sharpsteen/.
41. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
42. Чапаев, СССР, 1934. Режиссер: С. Васильев, Г. Васильев.

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

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 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 - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе. Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности обучающихся 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 обучающиеся не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в обучении принадлежит представлению обучающимися собственного звукозрительного анализа фильмов, который они выполняют в рамках самостоятельной работы, и защиты режиссёрской концепции звукового фильма. 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

« ____ » _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Направление подготовки	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация выпускника	Режиссер игрового кино-, телефильма
Форма обучения	очная

Москва, 2023 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)
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Звуковое решение фильма»:

- ознакомить обучающихся с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии кинематографа;
- ознакомить обучающихся с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить обучающихся с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык кино;
- изучить особенность специфики взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма – от сценария, режиссерской разработки и звуковой экспликации до перезаписи картины.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;
- ознакомить с инструментарием звукорежиссера современного кино.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы обучающимся при проработке собственных режиссерских проектов, производстве аудиовизуальных произведений и при анализе звукозрительных решений завершенных произведений.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно режиссерам. 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.

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 игрового кино-, телефильма.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 2 курса в 3–4 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 64 академических часа контактной работы, 2 академических часа самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать основы звуковой драматургии фильма, основные стилистические приемы использования звука в кино;
- знать основные этапы развития кинофонографии и иметь представление об эволюции звуковых технологий и инструментария звукорежиссера, влияющих на киноязык;
- знать роль и задачи звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить взаимоотношения режиссера со звукорежиссером, звукорежиссера с другими членами творческой группы;
- уметь работать со звуковой экспликацией и звуковой партитурой.

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося профессиональной компетенции:

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	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64	–	–	34	30	–	–	–	–
Теоретический блок:									
Лекции	30	–	–	16	14	–	–	–	–
Практический блок:									
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 студентов и трудоемкость (в часах)				
			лек ц	се м	п р	ин д	СР
3	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии	8	4	4	–	–	–
1-3	Введение в предмет. Тема 1. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности	4	2	2	–	–	–
4-5	Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа в кинематографе	4	2	2	–	–	–
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности в неигровом кино	28	12	10	4	–	2
5	Тема 3. Элементы звуковой коммуникации. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации	2	2	–	–	–	–
6	Тема 4. Шумы и фоны как семантические и драматургические элементы фильма	2	2	–	–	–	–
7	Тема 5. Тишина и пауза как элементы драматургии	2	2	–	–	–	–
8	Тема 6. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе	2	2	–	–	–	–
9	Тема 7. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов	2	2	–	–	–	–
10-11	Тема 8. Модусы звуковых пространств кинофильма	4	–	4	–	–	–
12-13	Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	6	–	–	4	–	2
14-17	Тема 10. Стилистические направления использования звука в игровом фильме	8	2	6	–	–	–
	Итого за 3 семестр	36	16	14	4	–	2
4	Раздел 3. Этапы производства кинофонограммы	30	14	6	10	–	–
18-20	Тема 11. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	6	4	2	–	–	–
21-23	Тема 12. Подготовительный период: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в игровом кино.	6	2	–	4	–	–
24	Тема 13. Съёмочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера	2	2	–	–	–	–
25	Тема 14. Монтажно-тонировочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера	2	2	–	–	–	–
26	Тема 15. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера	2	2	–	–	–	–
27-32	Тема 16. Работа со звуковой экспликацией к режиссёрскому сценарию фильма	12	2	4	6	–	–
	Зачет	6	--	–	–	–	–
	Итого за 4 семестр:	36	14	6	10	–	–
	Итого за курс	72	30	20	14	–	2

2.2.2. Содержание дисциплины.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ПКО-3)

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 в кинематографе.

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 КИНО (ПКО-3)

Тема 3. Элементы звуковой коммуникации. Звучащее слово в структуре кинопроизведения.

Речь, музыка, шумы, фоны как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 4. Шумы, фоны и музыка как драматургические элементы звуковой партитуры фильма.

Шумовые фактуры и шумомузыкальные композиции. 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. Две функции музыки в кино: музыка, передающая состояние, создающая

настроение (эмоциональная), и музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в игровом фильме.

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. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе.

Заявка С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильма». Поиск методов «естественной» интеграции диалога с изображением. Синхронность – асинхронность, параллелизм – контрапункт. Актуальность основных положений «Заявки» на современном этапе осмысления звукозрительных отношений в кино. Новые типы звукозрительного контрапункта в современном кино.

Тема 7. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов.

Основные сведения о многоканальных системах записи и воспроизведения звука для кинематографа. Сравнение технического превосходства перед монофоническими звуковыми системами звукопередачи. Динамический диапазон, частотный диапазон, пространственность звучания, локализация источника звука, панорамирование, усиление полифонии звучания игрового кино.

Тема 8. Модусы звуковых пространств кинофильма.

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.

Тема 10. Стилистические направления использования звука в игровом фильме.

Основные школы (направления) киноискусства в области звукового решения игрового фильма. Вопросы традиции и новаторства. Коммерческий и авторский кинематограф. Авторский почерк звукорежиссеров и творческих тандемов (режиссер – звукорежиссер). Работа на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)

Тема 11. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания игрового 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 12. Подготовительный период: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в игровом кино.

Формирование звукозрительного образа на этапе написания сценария. Звуковая экспликация. Конкретизация жанровых и стилистических особенностей игрового фильма. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 13. Съемочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера.

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателе), фонотечная. Работа с актерами во время

репетиций: громкость звука и высота его интонационного посыла. Запись массовок и групповок. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка). Особенности съемки под предварительно записанную музыкальную фонограмму: технология, преимущества и недостатки.

Тема 14. Монтажно-тонировочный период в игровом кино. Задачи звукорежиссера.

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателе. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателе. 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 15. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера.

Творческие аспекты процесса перезаписи игрового фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного игрового фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистовой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

Тема 16. Работа со звуковой экспликацией к режиссёрскому сценарию фильма.

Практическая работа по разработке концепции собственной версии экранного воплощения. Основная задача – на основе драматургии рассказа или сценария для короткометражного фильма и собственной интерпретации его экранной версии проработать возможные постановочные решения, а также звуковое решение (в т.ч. музыкальное (если требуется) и шумовое), описав атмосферу пространства действия, особые эффекты, способствующие раскрытию драматургии. В пояснительной записке рекомендуется сформулировать концепцию собственной экранной версии: описать характеры, конфликт, событие, драматическую ситуацию.

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:

- 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 звуорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.

Текущая аттестация по данной дисциплине проводится в конце 3 семестра по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звуорежиссерской интерпретации 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 4 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по выполненным индивидуальным заданиям в виде звуковой экспликации к режиссёрскому сценарию фильма с последующей защитой.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Зачет проводится по результатам освоения материала курса. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам написания и защиты звукозрительного анализа одного из фильмов, предложенных преподавателем.

Список вопросов для самопроверки:

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 игрового фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура игрового фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового игрового фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке игрового фильма.
9. Монтажно-тонировочный период игрового фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству игрового фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для игровых 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

игровых фильмов.

15. Перезапись игровых фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи игрового 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.

Обучающимся обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2023 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2023 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2023 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2023 по 22.11.2023

ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: С. Эйзенштейн
2. Амадей (AMADEUS), США, 1984. Режиссер: Милош Форман /Milos Forman/
3. Английский пациент (THE ENGLISH PATIENT), США, 1996. Режиссер: Энтони Мингелла /Anthony Minghella/
4. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
5. Апокалипсис сегодня (APOCALYPSE NOW), США, 1979. Режиссер: Фрэнсис Форд Coppola /Francis Ford Coppola/
6. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
7. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
8. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
9. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
10. Вербка (ROPE), США, 1948. Режиссер: Альфред Хичкок /Alfred Hitchcock/
11. Возвращение, Россия, 2003. Режиссер: А. Звягинцев
12. Война и мир, СССР, 1967. Режиссер: С. Бондарчук (кинофонография А. Михайлова)
13. Восхождение, СССР, 1967. Режиссер: Л. Шепитько
14. Елена, Россия, 2011. Режиссер: А. Звягинцев
15. Заводной апельсин /CLOCKWORK ORANGE, А/, Великобритания-США, 1971. Режиссер: Стэнли Кубрик /Stanley Kubrick/
16. Звездные войны: Эпизод I - Призрачная угроза (STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE), США, 1999. Режиссер: Джордж Лукас /George Lucas/
17. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
18. Крестный отец (GODFATHER, THE), США, 1972. Режиссер: Фрэнсис Форд Coppola /Francis Ford Coppola/
19. Кто подставил кролика Роджера? /WHO FRAMED ROGER RABBIT/, США, 1988. Режиссер: Роберт Земекис /Robert Zemeckis/
20. Неоконченная пьеса для механического пианино, СССР, 1977. Режиссер: Н. Михалков

(кинофонография В. Бобровского)

21. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
22. Одиноким голос человека, СССР, 1978. Режиссер: А. Сокуров (кинофонография В. Персова)
23. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
24. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
25. Пианист /PIANIST, THE/, Великобритания - Франция - Германия - Нидерланды - Польша, 2002. Режиссер: Роман Полански
26. Последний император /LAST EMPEROR, THE/, Великобритания-Италия-Китай, 1987. Режиссер: Бернардо Бертолуччи /Bernardo Bertolucci/
27. Презрение /CONTEMPT/, Франция, 1963. Режиссер: Жан-Люк Годар /Jean-Luc Godard/
28. Приговоренный к смерти бежал /CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE, UN/, Франция, 1956. Режиссер: Робер Брессон /Robert Bresson/
29. Призрак дома на холме (THE HAUNTING), США, 1999. Режиссер: Ян Де Бонт /Jan De Bont/
30. Психоз (PSYCHO), США, 1960. Режиссер: Альфред Хичкок /Alfred Hitchcock/
31. Пятый Элемент (THE FIFTH ELEMENT), Франция, 1997. Режиссер: Люк Бессон /Luc Besson/
32. Рассекая волны (BREAKING THE WAVES), Англия, Дания, 1996. Режиссер: Ларс Фон Триер /Lars von Trier/
33. Сияние (SHINING, THE), Великобритания, 1980. Режиссер: Стэнли Кубрик /Stanley Kubrick/
34. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
35. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
36. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
37. Танцующая в темноте (DANCER IN THE DARK), Дания, Германия, Нидерланды, США, Великобритания, Франция, Финляндия, Швеция, Исландия, Норвегия, 2000. Режиссер: Ларс Фон Триер /Lars von Trier/
38. Три цвета: синий (TROIS COULEURS BLEU (THREE COLORS BLUE)), Франция-Польша-Швейцария, 1992. Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский /Krzysztof Kieslowski/
39. Утомленные солнцем, Россия, 1994. Режиссер: Н. Михалков
40. Фантазия (FANTASIA), США, 1940. Режиссер: Бен Шарпстин /Ben Sharpsteen/.
41. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
42. Чапаев, СССР, 1934. Режиссер: С. Васильев, Г. Васильев.

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

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 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 - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроектором Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW),

CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе. 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 собственного звукозрительного анализа фильмов, который они выполняют в рамках самостоятельной работы, и защиты режиссёрской концепции звукового фильма. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, 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 студентов.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)

специализация:

«Режиссер игрового кино- и телефильма»

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав.
кафедрой русского и иностранных языков

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

«Режиссер игрового кино- и телефильма» с учетом рекомендаций ОПОП
ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2023 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	6
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	11
5. Содержание дисциплины (модуля).....	12
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	12
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	14
6. Лабораторный практикум	18
7. Практические занятия (семинары).....	18
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	20
9. Самостоятельная работа студента.	21
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	23
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	23
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	24
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	25
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	25
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	30
Лист регистрации изменений и дополнений	32

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.

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 игрового кино- и телефильма» 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 игрового кино- и телефильма» 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 и 2 курсах в 1,2,3,4 семестрах (индекс Б1.О.10 учебного плана). Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: зачеты с оценкой (2), экзамен (4 семестр).

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

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

«Русский язык и культура речи» (в области формирования навыков перевода, реферирования и аннотирования оригинальных источников информации).

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

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		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 общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3.Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4.Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.

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, привила 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) • структуру компонентов произведения; • способы выражения аргументированной оценки произведения, в том числе на английском языке
	Уметь (этап формирования умений) • формулировать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии, в том числе на английском языке; • формулировать особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации в том числе на английском языке.
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) • аргументированной оценки компонентов и всего произведения в целом, в том числе на английском языке; • поиска собственного творческого решения, как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства, представленных, в том числе, на английском языке.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация: «Режиссер игрового кино- и телефильма» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 10 зачетных 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:	290 128								
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции									
Практические занятия		68 34	60 30	68 34	60 30				
Семинары									
Лабораторные работы									
2. Самостоятельная работа	86	-	8	34	6				

студента всего, в том числе:	190	38	36	74	42				
Курсовая работа									
Расчетно-графические работы									
Другие виды самостоятельной работы:									
– выполнение творческих заданий									
– контрольное тестирование		Кр	Кр	Кр	Реферат				
- выполнение домашних заданий		ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ				
Вид промежуточной аттестации – экзамен/ЗаО	36 Э 6 ЗаО	-	ЗаО 6	-	Э 36				
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)»	360 акад. часов 10 зач. ед.	72	72	108	108				

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			Самостоят ельная работа	Всего
		Лекции	Практичес кие занятия	Контроль		
I курс, 1 семестр						
	Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		16 ч.		16 ч.	32 часа
1.	I am a first-year student		8		8	16
2.	VGIK and its structure		8		8	16
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		18 ч.		22	40 часов
3	Production unit: team members' responsibilities		12		14	26
4	Description of the picture by a famous artist		6		8	14
	Форма промежуточной аттестации: -	-				-

	Итого за I курс, 1 семестр 2 зачетных единицы		34 часа		38 часов	72 часа
I курс, 2 семестр						
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		16 часов		20 часов	36 часов
5.	The Film Director — A Job Description		2		6	8
6.	Film Acting		2		2	4
7.	Writing a Screenplay		2		2	4
8.	Responsibilities of a Movie Producer		2		2	4
9.	Director of Photography (DP)		2		2	4
10.	Film Sound Designer		2		2	4
11.	Production Designer		2		2	4
12.	What is a Movie Critic?		2		2	4
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		14 ч.		16 ч	30 часов
13.	My favourite actor		2		4	6
14.	My favourite film director		8		8	16
15.	How to write a CV		4		4	8
	Форма промежуточной аттестации: ЗаО	-		6		6 часов
	Итого за I курс, 2 семестр 2 зачетных единицы		30 часов	6 часов	36 часов	72 часа
II курс, 3 семестр						
	Раздел V. Unit 5 MY FAVOURITE FILM		12 ч.		30 ч	42 часа
16.	My favourite film		8		12	20
17.	A film review.		2		10	12
18.	A film poster design		2		8	10
	Раздел VI. Unit 6 FILM FESTIVALS		22 ч.		44 ч.	66 часов
19.	Major Film Festivals		10		16	26
20.	San Francisco Short Film Festival		4		14	18
21.	BFI London Film Festival		4		8	12
22.	Film Festival Flyers		4		6	10
	Форма промежуточной аттестации: -					
	Итого за II курс, 3 семестр 3 зачетных единицы		34 часов		74 часа	108 часов
II курс, 4 семестр						
	Раздел VII. Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART		16 ч.		20 часов	36 часов
23.	Commercial Hits		4		4	8
24.	What Makes A Successful Movie?		4		6	10
25.	Structure of an Essay		4		4	8

26	Factors of Titanic's Commercial Success		4		6	10
	Раздел VIII. Unit 8 FILM PRODUCTION		14 ч.		22 часа	36 часов
27	Development and Pre-production		2		4	6
28	Production / Shooting Stage		2		4	6
29	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)		2		4	6
30	TV Industry Personnel		2		2	4
31	Writing E-Mails		2		4	6
32	Does The Guinness Book Know Everything?		2		2	4
33	A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival.		2		2	4
	Форма промежуточной аттестации: Экзамен			36		36
	Итого за II курс, 4 семестр 3 зачетных единицы		30 часов	36	42 часа	108 часов
	Всего по дисциплине: 360 акад. часов: 10 зачетных единиц		128 часов	6 ЗаО 36 (Э)	190 часов	360 часов

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Поскольку главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является овладение современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, студенты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование). Следовательно, под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность формируемых знаний, умений и навыков, приобретаемых во всех видах РД, а не только тематический план, указанный в таблице № 2. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля в дидактических единицах: знакомство, речевые образцы приветствия и самопрезентации, обсуждение хобби и интересов, базовые кинотермины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, расписание занятий в течение рабочего дня, заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Устные темы: № 1 I am a first-year student; № 2 VGIK and its structure. Усвоение специфики артикуляции английских звуков, интонационных шкал

и ритмики, нейтральной речи; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера; практики диалогической и монологической речи. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля в дидактических единицах: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. Устные темы: № 3 Production unit: team members' responsibilities; № 4 Description of the picture by a famous artist. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов there is/ there are, have/have got, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4; 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 съёмочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления Present Continuous и сравнения временных групп Simple/Continuous, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол:

«Профессионально-значимые качества 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 Structure of an Essay; № 26 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: № 27 Development and Pre-production; № 28 Production/Shooting Stage; № 29 Post-Production and Digital Cinema Package (DCP); № 30 TV Industry Personnel; № 31 Writing E-Mails; № 32 Does The Guinness Book Know Everything?; № 33 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.

6. Лабораторный практикум

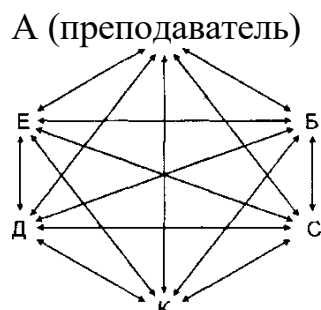
Лабораторные занятия не предусмотрены.

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 таблице № 3
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.	3, 4 4, 5 4 15 22
2	<i>Дискуссия</i> «Основные проблемы создания сценария» «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?»	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 25
3	<i>Круглый стол</i> «Значимые профессиональные и личностные качества режиссёра».	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.	5
5	<i>Мозговой штурм:</i> «Профессионально-значимые качества	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентируют	5

	режиссера» «Как создать коммерчески успешный фильм». «Кино и телевидение: конкуренция, сотрудничество, перспективы»	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.	24 31
6	Презентация «Этапы работы над созданием кинопроизведения».	Демонстрация: два или три участника представляют новый фильм и рассказывают об этапах его создания. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	28-30
7 изучен	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 этикета и стилей e-mail переписки»	Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.	3-33 32

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

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).

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

9. Самостоятельная работа студента.

Виды организации самостоятельной работы студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения и специализации: «Режиссер

игрового кино- и телефильма» по дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлены в Таблице № 3.

Таблица №3

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

10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» для 5го семестра обучения)		Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.
11. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.		Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку
12. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).		Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.
13. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.		Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.
14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.		Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (5 семестр). Проверка и редактирование переводов.
15. Реферирование оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности 5 семестр) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке. Указанное выше реферирование является частью курсовой работы по специальности.		Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов
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). Vocabulary: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 267 с.
5. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (2). Reader: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 303 с.

б) дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

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

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

www.filmmakers.com.

www.imdb.com

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

<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/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Classic_Hollywood/Directors/)
[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/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent_Movies/Actors_and_Directors/)
[Actors and Directors/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/Directors/)
[http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/](http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/Directors/)
[Directors/](http://www.filmsite.org/directors.html)
<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

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.

ЭБС Юрайт (в основном учебники для СПО) Контракт №140-19-У от 03 июля 2019 г.

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24

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

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

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

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

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

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

1. Старайтесь не пропускать аудиторные занятия, поскольку именно они закладывают фундамент для формирования навыков общения на иностранном языке..
2. Если Вы по какой-то причине пропустили занятие, то Вам необходимо получить информацию о пройденном материале от преподавателя и проработать его самостоятельно, даже если причина пропуска занятий уважительная.
3. Регулярно выполняйте домашние задания, так как формирование умений и навыков практического владения иностранным языком является достаточно долгим и кропотливым процессом. Ведь за одну-две ночи перед сессией возможно выучить термины, разобраться в том или ином грамматическом правиле, прочесть текст или сделать перевод, но приобрести способность взаимодействовать и общаться на иностранном языке невозможно.
4. Условием допуска к сессии является выполнение учебного плана по дисциплине «Иностранный язык (английский)», а именно:

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;
- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);
- прослушивание аудио-материалов и просмотр видео-материалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;
- чтение киолитературы по специальности, а также сдача зачёта по внеаудиторному (домашнему) чтению;
- написание на положительную оценку 3-х текущих лексико-грамматических работ семестра, носящих тестовый характер, и итоговой семестровой работы в форме перевода 20-25 предложений с русского языка на английский.

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

1. Просмотровое чтение и аннотация.

Прочитав заголовок и подзаголовок статьи и бегло просмотрев всю статью, у читающего за 2 минуты складывается представление, о чем статья. Полученная в результате такого просмотрового (поискового) чтения информация оформляется в виде аннотации. Аннотация должна дать краткую, обобщенную характеристику материала, определить круг содержащихся в нем проблем и в некоторых случаях дать представление о том, насколько информативен этот материал, и для кого он может представлять ценность (в пределах киолитературы для операторов, сценаристов, экономистов, 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 прочесть 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 игрового кино- и телефильма» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень
специалитета) и профилю подготовки:

«Режиссер игрового кино- и телефильма»

(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.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность

55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Квалификация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 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 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой_____М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского 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), 2023

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	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
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	19
4.1. Список учебной литературы	19
4.1.1. Основная литература	19
4.1.2. Дополнительная литература	19
3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» ставит целью развитие способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса; анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации; воплощать творческие замыслы, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры.

Важно научить студентов понимать феномен современного искусства, его связь с классической художественной культурой и стремление к новациям. Изучив дисциплину, познакомившись с разнообразными произведениями искусства в их синтезе, студент будет более подготовлен, способен к постановке фильма в сотрудничестве с оператором-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы

Студенты-режиссёры сформируют целостное понимание художественного процесса XX-XXI веков, в контексте которого развивалось изобразительное искусство и кинематограф. Получат системное представление об основных видах искусства в их взаимодействии: изобразительные искусства, кинематограф, фотография, архитектура, авангардные формы музыки, авангардные театральные формы, акционистское (перформативное) искусство, видеоарт и другие экранные искусства.

Акцент также сделан на выявлении изобразительных, пластических и композиционных решений в различных течениях и направлениях искусства XX-XXI веков.

Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего исторический подход в развитии искусств с анализом стилей и направлений,

носящих разнонаправленный характер.

Задачи дисциплины

- системно изучить художественные направления в изобразительных и пластических искусствах и их влияние и взаимосвязь с экранными искусствами и фотографией;
- представить кинематограф как синтетическое явление, развивающееся в контексте других искусств, под влиянием изобразительного искусства, различных его художественных направлений;
- дать студентам понимание исторического развития художественного процесса XX-XXI веков;
- раскрыть световые, композиционные и ритмические аспекты изобразительных искусств и их связи с подобными процессами в экранных искусствах;
- дать студентам методологические основания для понимания современного художественного процесса.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений (Б1.В.02). Объем дисциплины – 2 зач. ед., 72 акад. часа (54 астр.ч.). Дисциплина преподается на 4 курсе.

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» формирует у студента системные знания о развитии художественного процесса, которые будут влиять на практическую деятельность в рамках профессионального цикла.

Данная дисциплина методически следует за дисциплинами по истории изобразительного искусства классического периода, а также опирается на такие предшествующие ей предметы как «Культурология», «Философия», «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «История театра».

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной 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	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.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.

Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
--	--	---

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				л	сем	инд	сам	
І. 1-я половина XX века. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								

	1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии			4				
	2. Европейский			4				

	авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм							
	3. Русский авангард. Бубновский валет, Ослиный хвост и лучизм			2				
	4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм			4				
	5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и камершпиль			2				
	6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз			2				
	7. Дадаизм и сюрреализм			2				
	8. Искусство США			4				
	9. Искусство соцреализма периода 1932-1956			4				
II. 2-я половина XX столетия. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	10. Художественное движение КоБРА (CoBrA)			2				
	11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм			2				
	12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт			2				
	13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт			2				
	14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)			2				
	15. Искусство поп-арта (Великобритания, США)			2				

	16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)			2				
	17. Искусство			2				

	соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)							
	18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт			4				
	19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР			2				
	20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассамбляжисты)			2				
	21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.)			4				
	22. Искусство акционизма (1960-2000-е)			2				
III. Конец XX столетия-XXI век. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	23. Арт-симуляционизм			2				
	24. Постгиперреализм и новая объектность			2				
	25. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства			2				
	Итого:			64				

2.2.2.

2.2.3. Содержание дисциплины

Раздел I.

1-я половина XX века.

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм

кайзеровской Германии.

2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм.

3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм

Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм.

4. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и камершпиль.
5. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз.
6. Дадаизм и сюрреализм.
7. Искусство США.
8. Искусство соцреализма периода 1932-1956.

Художественные особенности картин Поля Сезанна. Сезаннизм. Особенности авангардного европейского движения. Фовизм. Цветовая специфика. Анри Матисс. Андре Дерен. Экспрессионизм кайзеровской Германии. Пластические, цветовые особенности. Василий Кандинский. Франц Марк. Группа «Синий Всадник». Август Маке. Эрнст Кирхнер. Карл Шмидт-Ротлуф. Эрих Хеккель.

Художественная специфика кубизма, симультанное совмещение многосторонних аспектов художественного объекта. Острота кубистической линии, ее надломленность. Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис и др. Концептуальное значение кубизма для современного искусства.

Футуризм как выражение апологии индустриального общества, машин, динамических систем. Формирование симультанного образа движения. Кинематографичность футуризма, связь с хронофотографией Этьена-Жюля Маррея, Эдварда Мейбриджа. Изобразительное искусство Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Кара, Фортунатто Деперо, Джино Северини. Манифест Томаззо Филиппо Маринетти. Антонио Сант'Элиа. «Манифест архитектуры футуризма».

Неопластицизм и группа «Де Стил». Духовная основа творчества (ритмы самого бытия) и выход искусства в пространство общественной жизни. Художники Пит Мондриан, Барт ван дер Лек, Жорж Вантонгерло; Тео ван Дусбург. Конкретное искусство (связь с конструктивизмом).

Явление русского авангарда. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм. Специфика художественных групп, их отличие. Связь с европейским

авангардом. Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк.

Супрематизм и конструктивизм. Космополитические тенденции и национальная парадигма. Казимир Малевич, Николай Суетин, Илья Чашник, Эль Лисицкий; Владимир Татлин, Александр Родченко и др. Выставочная деятельность, художественные группы, стилистические особенности. Живопись, контррельефы, фотоискусство. Примеры из архитектуры. Влияние изобразительного искусства конструктивизма на кинематограф.

Искусство Веймарской республики (1919-1933). Экспрессионизм в изобразительном искусстве, архитектуре, кинематографе, театре, литературе, музыке. «Экспрессионистическое десятилетие» в литературе. Антология «Сумерки человечества» (издатель Курт Пинтус). Готтфрид Бенн, Эрнст Толлер и др. Изобразительное искусство. «Синий Всадник», Франц Марк, Василий Кандинский, Пауль Клее; Карл Шмидт-Рутлуфф, Эрнст Кирхнер, Август Маке, Эмиль Нольде. Кинематограф Фридриха Вильгельма Мурнау, Фрица Ланга и др., как проявление изобразительной культуры. Архитекторы Ханс Пёльциг, Фриц Хёгер. Скульптуры Эрнста Барлаха. Музыкальный экспрессионизм «Новой венской школы». Арнольд Шёнберг и др.

Искусство «Каммершпиле» (камерная драма) в изобразительном искусстве, в театре и в кинематографе. Театр Каммершпиле. Пространственно-визуальное решение. Театр камершпиле и эпический театр Бертольда Брехта. Кинематограф камершпиле в творчестве Карла Майера, Лупу Пика, Пауля Лени, Леопольда Йеснера, Фридриха Вильгельма Мурнау.

Искусство Веймарской республики: «Новая вещественность» (новая предметность) и два ее направления (левое и магически-реалистическое) в изобразительном искусстве, кинематографе, архитектуре, фотографии, литературе, музыке. Связь художников новой вещественности с экспрессионизмом. Изобразительное искусство. Отто Дикс, Георг Гросс, Кристиан Шад, Макс Бекман, Александр Канольдт, Карло Мензе; Альфред Дёблин в литературе; Август Зандер, Карл Блосфельдт, Альберт Ренгер-Патч

в фотографии; Бруно Таут в архитектуре. Курт Вайль и Пауль Хиндемит в музыке. Принципы новой вещественности в кинематографе («уличный фильм»). Георг Вильгельм Пабст и Лулу Пик и др. Связь новой вещественности с конструктивизмом и Баухаузом.

Явление Баухауза как учебного учреждения, художественной среды и архитектурного пространства. Первый веймарский Баухауз и второй Баухауз в Дессау. Архитектор Вальтер Гропиус. Комплекс учебных корпусов и жилых домов Баухауза в Дессау. Структура и учебно-методическая специфика. Преподаватели и ученики Баухауза. Педагогические подходы (художественно-педагогические студии) Пауля Клее, Василия Кандинского, Ласло Мохой-Надь и др. Стиль Баухауза в архитектуре, фотографии и др. искусствах. Прикладное искусство и искусство неутилитарное в контексте концепции Баухауза. Влияние Баухауза на изобразительное искусство.

Дадаизм. Истоки дадаизма. Фумизм Альфонса Алле. Творчество Марселя Дюшана, Тристиана Тцара, Макса Эрнста. Редимейд Дюшана. Особенности изобразительного искусства дадаизма в общем контексте дадаистических практик. Коллажное искусство. Дадаистские артистические жесты. Дадаизм и кинематограф.

Сюрреализм. Сюрреализм как художественное направление, работающее со сферой бессознательного. Сюрреализм в изобразительном искусстве, кинематографе, литературе, театре, фотографии, музыке. Сюрреализм и фотообразы. Образы сверхреальности. Обращение к опыту аутсайдеров, арт-брют. Реальность как репрезентация. Принципы мимикрии, остановки движения, смещения контекста, знаки желания в реальности. Художественные приемы и инструментарии сюрреализма: от автоматического письма до фьюмажа и брющажа и др. Анри Бретон, Луи Арагон, Филипп Супо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жан Кокто, Ман Рэй, Луис Бунюэль и др. Аспекты сюрреализма в музыке.

Искусство Соединенных Штатов Америки. Истоки Американского

искусства в XIX веке. Живопись Школы реки Гудзон, американские люминисты, тоналисты и импрессионисты. Уинслоу Хомер. Томас Икинс. Альфред Стиглиц и «Арсенальная выставка» 1913 г. Живописная школа «Мусорных ведер» («Восьмерка»). Критический реализм в фотографии. Льюис Хайн, Джекоб Риис; Доротея Ланг. Альфред Стиглиц и фотоискусство. Фотографический пиктореализм. Группа «Photo-Secession». Пол Стренд и Эдвард Стейхен. Прямая фотография группы f/64. Эдвард Вестон и Энсел Адамс. Фотографии Виджи. Прецизионизм. Джорджия О'Кифф, Чарльз Демут, Чарльз Шелер. Эдвард Хоппер. Ассамбляжи Джозефа Корнелла. Архитектура США 1900-1941.

Искусство соцреализма. Радачи соцреализма. Народность, идейность, конкретность. Изобразительное искусство, кинематограф, архитектура, отдельные примеры из литературы периода 1932-1956-х и периода 1956-1989-х гг., Критика исторического авангарда начала XX века. Ассоциация художников революционной России, АХР(Р). Исаак Бродский, Митрофан Греков, Константин Юон, Петр Кончаловский и др. Общество станковистов, ОСТ. Александр Дейнека, Александр Лабас, Петр Вильямс и др. в скульптуре - Евгений Вучечич, Вера Мухина и др., в архитектуре - Алексей Щусев, Каро Алабян, Иван Жолтовский и др. Советский монументальный классицизм. Сталинский ампи́р в архитектуре. «Сталинские высотки». Образ труда, спорта, образы Ленина и Сталина в кинематографе и изобразительном искусстве. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Кинематограф социалистического реализма. Знаковые фильмы: «Член правительства», «Коммунист», «Председатель» и др. Лениниана и сталиниана в кино.

Раздел II.

2-я половина XX столетия

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

9. Художественное движение КоБрА (CoBrA)

10. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный

экспрессионизм.

11. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт.

12. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт.

13. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони).

14. Искусство поп-арта (Великобритания, США).

15. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США).

16. Искусство соцреализма периода 1956-1989.
(Включая восточногерманский соцреализм.)

17. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт.

18. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР.

19. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты).

20. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.).

21. Искусство акционизма (1960-2000-е).

Художественное движение КоБрА (CoBrA). С конца 1940 по начало 1950-х. Возвращение идеи авангарда как неоавангарда. Абстрактно-фигуративное искусство; сближение с сюрреализмом, экспрессионизмом и арт брютотом. Обращение к первобытному, народному искусству, феномен диспропорции. Художники Карел Аппель, Пьер Алешински, Рауль Убак, Жан-Мишель Атлан, Карл Отто Гётц, Асгер Йорн и др.

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм. Феномен абстракционизма в западноевропейском искусстве послевоенного периода 1950-1960-х гг. и его отражение в киноискусстве. Негеометрическая абстракция пятна. Ташизм, информель. Жорж Матье, Вольс, Жан Фотрие, Пьер Сулаж, Ханс Хартунг, Николя де Сталь и др. Жестуальная абстракция,

живопись действия. Абстрактный экспрессионизм (нью-йоркская школа). Дриппинг. Аршил Горки, Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг, Франц Клайн, Сэм Фрэнсис, Клиффорд Стилл и др.

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт. Специфика геометрической абстракции. Линеизм. Повторение. Решетка. Фразизм. Геометрическая абстракция авангарда первой половины XX века и геометрическая абстракция второй половины XX столетия.

Живопись жестких контуров (hardedgepainting). Кеннет Ноланд, Джон Маклафлин, Фрэнк Стелла, Хелен Лундеберг и др. Постживописная абстракция (post-painterly abstraction). Барнет Ньюман, Джек Буш, Джене Давис, Ал Хилд и др. Нео-гео и Питер Хелли. Отражение постживописной абстракции в экранных искусствах.

Минимализм. Минимал-арт. Минимальные структуры, квадраты, кубы. Семантизация структур. Решетки и сетки Сола Левитта, Агнесс Мартин, Роберта Раймена. Инсталляционные скульптуры Дональда Джадда, Карла Андре, Яна Шонхофена. Линейная и цветовая среда Даниэля Бюрена. Флуоресцентные инсталляции Дэна Флавина. Скульптуры и киноработы Ричарда Серра. Минимализм в музыке. Стивен Райх, Терри Райли, Филип Гласс, Джонатан Крамер. «4'33''» Джона Кейджа

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт. Работа с использованными материалами. Арте повера в киноискусстве (бывшая в употреблении киноплёнка как материал для другого фильма). Природный редимейд. Индустриальные и природные материалы. Сходство и отличие от минимал-арта. Художественная деятельность арте повера 1960-1970-х гг. Микеланджело Пистолетто. Джузеппе Пеноне, Антони Тапиес. Лэнд-арт Альберто Бурри. Роберт Смитсон. Ричард Лонг. Уолтер де Мария. «Подготовленное фортепьяно» Джона Кейджа. Искусство Пьеро Мандзони. Переход к концептуализму.

Концептуализм. Художественная специфика концептуального искусства

Европы и США. Развитие рейдмейдов. Генри Флинт и термин «концептуальное искусство» (conceptualart). Сол Левитт как концептуалист: теоретические рассуждения о концептуальном искусстве. Ив Кляйн. Пьеро Мандзони. Джозеф Кошут. Арт-группа «Искусство и язык». Проблема объекта, изображения, языка и определения. Концептуальная проблема киноизображения и языка (речи, титров, интертитров и др.) в фильмах Жана-Люка Годара. Концептуалисты Алигьеро Боэтти, Ханс Хааке, Бернд и Хилла Бехер и др. «Круг концептуализма»: минимал-арт, средовое искусство (энвайронмент), концептуал-арт, процессуальное искусство.

Искусство поп-арта (Великобритания, США). Феномен поп-арта и поп-культуры. Связь с социальным и экономическим состоянием Великобритании и США. Стереотипизированность и тиражируемость. Явление телевидения, активизация экранной продукции. Великобритания. Специфические отличия между поп-артом в Великобритании и США. Эдуардо Паолоцци, Ричард Гамильтон, Патрик Колфилд, Питер Блейк, Дэвид Хокни. Поп-арт в США. Роберт Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Джаспер Джонс, Эд Рушей, Джеймс Розенквист, Том Вессельман, Энди Уорхол.

Искусство неоэкспрессионизма (Германия, Италия, Великобритания, США). Истоки неоэкспрессионизма в кайзеровском и веймарском экспрессионизме. Немецкий неоэкспрессионизм. «Новые дикие». Георг Базелиц, Ансельм Кифер, А.Р.Пенк, Йорг Иммендорф, Мартин Киппенбергер. Итальянская школа неоэкспрессионизма (трансавангарда). Франческо Клементе, Энцо Кукки, Сандро Киа. Неоэкспрессионизм в США. Жан-Мишель Баския, Джулиан Шнабель. Лондонская школа неоэкспрессионизма. Франк Ауэрбах, Леон Коссов, Фрэнсис Бэкон.

Искусство соцреализма 1956-1989. Восточногерманский соцреализм. Суровый стиль. Георгий Нисский, Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир Салахов. Ренессансная стратегия Дмитрия Жилинского. Искусство «социалистического реализма» в Германской демократической республике. Живописцы Вернер Тюбке, Бернхард Хайзиг, Вилле Зитте и др., архитектор

Ганс Хопп, скульптор Виланд Фёрстер и др.

Неофициальное искусство СССР. Советский андеграунд. Второй русский авангард. Владимир Вайсберг. Владимир Яковлев и Анатолий Зверев. Лианозовская школа: Оскар Рабин, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова. Группа «Новая реальность»: Элий Белютин, Владислав Зубарев. Скульптуры Эрнста Неизвестного и Вадима Сидура. Московский концептуализм и соц-арт. Эдуард Гороховский, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Буатов; Виталий Комар и Александр Меламид, Александр Косолапов, Борис Орлов, Дмитрий Врубель. Фотоискусство Бориса Михайлова.

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР. Истоки гиперреализма (фотореализма). Натурализм в живописи и литературе XIX-начала XX века. Фотографическая эстетика XX века. Специфические приемы гиперреализма (фотореализма). Роберт Бекутел, Джон де Андреа, Скотт Прайор, Хило Чен, Гай Джонсон, Скотт Прайор, Ричард Эстес, Бернардо Торрес, Герхард Рихтер, Готфрид Хельнвайн. Советский гиперреализм (фотореализм). Семен Файбисович, Сергей Базилев, Георгий Кичигин, Сергей Шерстюк и др.

Искусство «Новых реалистов» (афишисты (деколлажисты) и ассамбляжисты и др.). Феномен «Новых реалистов» в мировом искусстве. Реактуализация редимейда и деконструкция коллажной техники. Движение реальности в пространство искусства. Отличие от арте повера. Афишисты (деколлажисты). Франсуа Дюфрен, Реймондс Хайнс, Миммо Ротелла, Жак Виллегле. Ассамбляжисты. Примеры ассамбляжей в предшествующих стилевых направлениях. Арман, Жерар Дюшамп, Даниэль Спозерри. Ассамбляжи и др. Ники де Сен-Фаль (живопись выстрела). Спрессованные машины и др. Сезара, упакованные реди-мейды Христо (не лэндартовские).

Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.). Творчество японской арт-группы Гутай (конкретность). Стилиевые особенности. Живопись действия. Телесность. Истоки акционизма.

Феномен арт-группы Флюксус. Космополитический характер Флюксуса.

Демонстрационность, повторяемость, замедленность, статуарность флюксус-события. Йоко Оно. Георг Брехт. Джорж Манчюнас. Генри Флинт. Выходцы из Флюксуса и стоящие особняком – Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк. Творчество Йозефа Бойса. Индивидуализированная мифология. Первомаериалы: войлоко, жир, мед. Тотемное животное: заяц. Неакционистское и акционистское в творчестве Бойса. Социально-политические аспекты в произведениях Бойса. Погруженность в агрокультурную архаическую среду; образ природы. Нам Джун Пайк. Технокартизм. Рефлексия относительно видеоизображения, ТВ-сигнала. Видеокультуры. Инсталляции из мониторов. Абстрагирование ТВ-изображения.

Искусство акционизма (1960-2000-е). Арт-практики. Акционизм. Перформанс. Хепенинг. Жестуальное искусство; живопись действия. Истоки, внутривидовые различия. Связь с процессуальным, средовым искусством, минимал-артом, живописью действия, арте повера и концептуализмом. Венский акционизм. Радикализм, динамизм, нонконформизм, деструктивность, телесность. Петер Вайбель. Гюнтер Брус. Отто Мюль. Арнуф Райнер. Рудольф Шварцкоглер. Связь с венским акционизмом творчества Гофрида Хельнвайна. Перформансы Вито Аконччи, Марины Абрамович и Улая (1970-1980-х гг.), Криса Бурдена. Российский акционизм. Проблема кино- и видеофиксации акционизма. Вопросы визуализации.

Раздел III.

Конец XX столетия-XXI век

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

22. Арт-симуляционизм.

23. Постгиперреализм и новая объектность.

24. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства.

Арт-симуляционизм. Китч. Между китчем, постмодернизмом и фотореализмом. Глянец, стерильность, эффектность, зрелищность. Джеф Кунс. Дэмьен Херст. Хаим Стейнбах. Эншли Биккертон. Ян Фабр. Российские художники – Виноградов-Дубосарский и арт-группа AES+Ф.

Постгиперреализм. Скульптурность. Размерность и стилистика постгиперреализма в сравнении с гиперреализмом и поп-артом. Маленький человек и человек-обыватель. Событийность и банальность. Маурисио Каталлан. Стефан Балкенхол. Чарльз Рей. Джонатан Борофски. Антропные скульптуры в пространстве музеев и галерей и вне конвенционального артпространства. Новая объектность. Предметная инсталляция 1980-2018 гг. Историческое, коллективное и биографическое прошлое, память и образы человеческого у Кристиана Болтански. Проблематика травмы в инсталляциях 1980-2000 гг. Луиз Буржуа. Монументализм, экспрессия и цветовая аура в произведениях Аниша Капура. Деконструкция в работах Валери Хегарти. Множественность, космополитизм и национальное в творчестве Ай Вэйвэя. Микромиры и микрообъекты, образы Гойи и Босха в творчестве Джейка и Диноса Чапменов. Линейность, паутина, ключи и воспоминания у Чихару Шиота. «Гарриет и Ягуар»: самолеты-истребители Фионы Баннер. Экологическое, природное в инсталляциях М.Кима и др. Инсталляции в музейном, галерейном пространстве и инсталляции вне конвенциональных зон. Архитектура 1980-2016 гг., ее связь с инсталляциями и новый минимализм в архитектуре. Архитектура как коммуникация. Геометрические и негеометрические формы. Скульптурность. Технократичность (дигитальность, новые материалы) архитектуры и экологически-природные аспекты. Рэм Колхас. Заха Хадид. Эрик Моос. Эдуарду Соуту де Моруа. Сигэру Бан и др.

Дигитальные видеоарт и видеоинсталляция. Связь с аналоговыми произведениями видеоарта. Отличие и сходство. Бил Виола. Марисса Виани Серрано, Аурелия Михай. AES + F, Кристоф Меерс, Мартин Блунделл,

Ранбира Калека. Виктор Алимпиев. Петер Кампус периода 1990-2000-х гг. Полиэкранность. Повторяемость (видео-фразизм). Архитепические образы. Мультимедиа-арт как сочетание различных художественных медиа в одном произведении видеоинсталляций, вещных инсталляций, живописных работ, скульптур, перформанса, музыки.

Выход киноискусства за пределы классической кинорепрезентации. «Расширенное кино»: вертикальные, горизонтальные расширения, полиэкранность. Збигнев Рыбчинский. Питер Гринуэй. Мэтью Барни. Филипп Паррено, Филипп Гранрийе и др. Влияние на кинематограф современного искусства, включая дигитальный видеоарт и дигитальную видеоинсталляцию. Ларс фон Триер, Дерек Джармен, Питер Гринуэй и др. Технократическое направление (в том числе с привлечением интерактивного и виртуального дискурсов) и киноискусство простой формы – новый сентиментализм, новая искренность.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Список учебной литературы

4.1.1. Основная литература

Маньковская Н., Бычков В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., ВГИК, 2011. (Учебное пособие.)

Новые аудиовизуальные технологии (под ред. К.Разлогова). Москва, 2005. (Учебное пособие.)

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009. (Учебное пособие.)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

4.1.2. Дополнительная литература

Андреева Е. Фотография и объект // Вопросы искусствознания. - 1997, Вып. XI.

- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.
- Базен А. Что такое кино? М., 1972.
- Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
- Бычков В., Маньковская Н., Иванов В. Триалог: Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.
- Бычков В.В. Эстетика. М., 2009. (Учебник.)
- Дёготь Е., Захаров В. Московский концептуализм. М., 2005.
- Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.
- Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
- Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
- Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
- История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
- История отечественного кино. М., 2005.
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
- Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.
- Кривцун О. Творческое сознание художника. М., 2008.
- Кулешов Л. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
- Лотман Ю. Об искусстве. СПб, 1998.
- Маклюэн М. Понимание медиа. М./Жуковский, 2003.
- Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.-СПб, 2016.
- Маньковская Н. Хронотипологические этапы развития неклассического эстетического сознания // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. М., 2005.
- Маринетти. Футуризм. М., 1914.
- Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.

- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
- Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
- Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
- Ромм М. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
- Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.
- Сонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.
- Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
- Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
- Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
- Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.
- Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
- Энциклопедия модернизма. М., 2002.
- Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
- Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
- Юрген Ёдике. История современной архитектуры. Синтез формы, функции и конструкции. М., 1972.
- Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
- Якимович А. Восстановление модернизма. Живопись 1940-1960-х гг. на Западе и в России. М. 2001.
- Якимович А. Реализмы двадцатого века. Магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм. М., 2001.
- Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Интернет-архив произведений живописи и фотографии от классических до современных: <http://artchive.com>

Интернет-архив видеоарта: <http://www.ubu.com>

Коллекция галереи Tate в высоком разрешении (70 тыс. произведений): <http://www.tate.org.uk/art/>

Сайт SolomonR. GuggenheimMuseum – 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: <http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/publications/from-the-archives>

Коллекция The Metropolitan Museum of Art, New York в открытом доступе – 422 каталога выставок:
<http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>

Электронный журнал «Художественная культура»: <http://sias.ru/magazine/>

Электронный журнал «Вопросы театра»:

<http://sias.ru/publications/magazines/voprosyteatra/>

Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО

«ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника и большой экран для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео- аудио- материалов с использованием слайд-презентаций.

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows.
2. Microsoft PowerPoint.

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В ходе преподавания дисциплины должно использоваться компьютерное и мультимедийное оборудование (с поддержкой интернет-соединения по Wi-Fi). Телевизор с компьютерным системным блоком и/или ноутбук со всей необходимой коммуникацией.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер игрового кино- и телефильма

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Марина Юрьевна Торопыгина, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 733 от 01.08.2017.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер игрового кино- и телефильма

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	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 режиссёрского факультета на 2 курсе (3 и 4 семестры). Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы дисциплины «Истории зарубежного кино» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) 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 по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализации Режиссер игрового кино- и телефильма 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):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28

Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Э 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	12	6	6		
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	16	6	6		4
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	16	8	8		
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	18	8	8		2
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	18	8	8		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	14	6	6		2
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	18	8	8		2
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	16	4	4		8
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ОПК-1, 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 компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. 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- отсчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. “Terra Incognita”: Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)

4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк,1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл 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 ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносекс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс,1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлөндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)

56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш, 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или

	использования знаний	иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	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, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Братья Люмьер и значение их изобретения.
2. Характеристика французского кино (1895-1914).
3. Дэвид Уорк Гриффит и его школа.
4. Томас Инс и его роль в формировании голливудской системы кинопроизводства.

5. Американская «комическая».
6. Экспрессионизм в кино Германии 20-х годов.
7. Творчество Фрица Ланга.
8. «Каммершпиль». Творчество Ф. Мурнау и Л. Пика.
9. Вестерн в американском кино.
10. Приход звука. Проблемы и перспективы.
11. Творческие поиски Л. Деллюка. «Авангард» во французском кино.
12. Л. Бунюэль и сюрреализм.
13. Творческий путь Жана Виго.
14. «Поэтический реализм» во французском кино.
15. Творчество Джона Форда.
16. Национальное своеобразие фильмов Жана Ренуара.
17. Итальянский неореализм и его роль в развитии мирового кино.
18. Историзм творчества Лукино Висконти.
19. Эстетическое своеобразие фильмов Федерико Феллини.
20. Кинематограф Микеланджело Антониони.
21. «Новая волна» во французском кино.
22. Теория и практика группы «Новое американское кино». «Новый Голливуд».
23. Робер Брессон, своеобразие его режиссерской концепции.
24. «Холодная война» и кризис Голливуда.
25. Английское кино 50х-60х гг. Движение «рассерженных».
26. Ч. Чаплин – персонаж и его автор.
27. Кинематограф по Хичкоку.
28. Творческие открытия Эриха фон Штрогейма и Джозефа фон Штернберга.
29. Орсон Уэллс и его роль в развитии кино.
30. Основные тенденции современного мирового кино.
31. Завороженный, 1945, реж. Альфред Хичкок
32. Похитители велосипедов, 1948, реж. Витторио де Сика.
33. Третий человек, 1949, реж. Кэрл Рид.
34. Сансет – бульвар, 1950, реж. Билли Уайлдер.
35. Расемон, 1950, реж. Акира Куросава
36. Земляничная поляна, 1957, реж. Ингмар Бергман.
37. Виридиана, 1961, реж. Луис Бунюэль
38. 12 разгневанных мужчин, 1957, реж. Сидней Люмет.
39. На последнем дыхании, 1959, реж. Жан Люк Годар.
40. 400 ударов, 1959, реж. Франсуа Трюффо.
41. Рокко и его братья, 1960, реж. Лукино Висконти.
42. Затмение, 1962, реж. Микеланджело Антониони.
43. Дорога, 1954, реж. Федерико Феллини.
44. Рим – открытый город, 1945, реж. Роберто Росселлини.
45. Алчность, 1924, реж. Эрих фон Штрогейм.

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюньюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Куросава, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюньюэль, 1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон, 1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)

44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс, 1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер 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» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 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 игрового кино- и телефильма

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Алевтина Петровна Николаева-Чинарова, профессор кафедры киноведения, доктор философских наук, кандидат экономических наук, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа 2017 г.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер игрового кино- и телефильма

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Список учебной литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
3.3. Фильмография	12
3.3.1 Обязательная фильмография.....	12
3.3.2 Дополнительная фильмография.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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 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

Выпускник специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализация «Режиссер игрового кино- и телефильма» должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4.

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):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Э 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	12	6	6		
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-	14	6	6		2

х.					
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».	16	8	8		
Тема 7. Кинематограф 60-ых.	16	6	6		4
Тема 8. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых.	16	6	6		4
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х	16	6	6		4
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	16	6	6		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ОПК-1, 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: «Украина», «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 компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный

доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М., ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. 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, 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 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, 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. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»

4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Украина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Украина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Основные периоды истории отечественного кинематографа. Общая характеристика.
2. Кинематографа в дореволюционной России. Общая характеристика.
3. Рождение советского кинематографа. Общая характеристика.
4. Кинотенденции 20-х годов. Творческие организации: Пролеткульт, ЛЕФ, «Пролеткино. Разработка основ «Типажного», «прозаического» и «поэтического» кинематографа в трудах Льва Кулешова, Сергея

Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина. Теория и практика классиков советского немого кинематографа.

5. 30-е. Звук в кинематографе. Удачи и неудачи. Успех фильма «Путёвка в жизнь» (реж. Н. Экк). Конфликт, сюжет, герои. «Эмоциональный сценарий» А. Ржешевского и фильм С. Эйзенштейна «Бежин луг». «Простой случай» Вс. Пудовкина. «Иван» А. Довженко.
6. Особая роль фильма «Чапаев» братьев Васильевых в советском кинематографе. Образ Василия Ивановича в исполнении Б. Бабочкина. А. М. Горький о методе социалистического реализма. Миф и реальность в советском кинематографе.
7. Киноискусство второй половины 30-х годов. Историко-революционная тема и современность на экране.
8. Экранизация классики в 30-е годы. Актёрское мастерство исполнителей главных ролей.
9. Музыкальные фильмы второй половины 30-х годов. Фольклорное начало.
10. Исторические фильмы второй половины 30-х годов.
11. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны. Образы главных героев.
12. Кинематограф в первые послевоенные годы (1946-1953). Период «малокартинья» Фильмы о Великой Отечественной войне.
13. Кинематограф «оттепели». XX съезд КПСС: разоблачение культа личности Сталина. Жанрово-стилевые поиски в кинематографе 60-х годов: «поэтическое» и «прозаическое».
14. Эволюция современной темы в кинематографе 50-60-х годов.
15. «Живописно-поэтическое» направление в киноискусстве 60-х годов.
16. Киноискусство 70-80-х годов.
17. История и современность в фильмах Андрея Тарковского. Новаторство режиссуры. Разновременные пласты повествования, их образное соединение.
18. Полочное кинематографа. «Комиссар» (1967, вып. в 1988), «История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла, потому что гордая была». (1966, вып. 1988), «Скверный анекдот» (1966, вып. в 1988), «Проверка на дорогах» (1971, вып. в 1985).
19. Киноискусство второй половины 1980-х годов-начала 1990-х.
20. Киноискусство 1990-х – первого десятилетия XXI века.
21. Творческий путь Л. Кулешова.
22. Творческий путь С. Эйзенштейна.
23. Творческий путь Д. Вертова.
24. Творческий путь Вс. Пудовкина.

25. Творческий путь А. Довженко.
26. Творческий путь Г. Козинцева и Г. Трауберга.
27. Творческий путь С. Герасимова.
28. Творческий путь М. Ромма
29. Творческий путь М. Хуциева
30. Творческий путь С. Бондарчука
31. Творческий путь В. Шукшина
32. Творческий путь А. Тарковского
33. Творческий путь С. Параджанова
34. Творческий путь О. Иоселиани
35. Творческий путь Т. Абуладзе
36. Творческий путь Г. Панфилова
37. Творческий путь А. Германа
38. Творческий путь К. Муратовой
39. Творческий путь Л. Шепитько
40. Творческий путь Н. Михалкова
41. Творческий путь А. Кончаловского
42. Творческий путь А. Сокурова
43. Творческое содружество А. Миндадзе и В. Абдрашитова
44. Анализ фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
45. Анализ фильма «Броненосец Потёмкин»
46. Анализ фильма «Шинель»
47. Анализ фильма «Мать»
48. Анализ фильма «Третья Мещанская»
49. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»
50. Анализ фильма «Обломок империи»
51. Анализ фильма «Земля»
52. Анализ фильма «Окраина»
53. Анализ фильма «Чапаев»
54. Анализ фильма «Иван Грозный»
55. Анализ фильма «Радуга»
56. Анализ фильма «Летят журавли»
57. Анализ фильма «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»)
58. Анализ фильма «Девять дней одного года»
59. Анализ фильма «Андрей Рублёв»
60. Анализ фильма «Тени забытых предков» или «Цвет граната»
61. Анализ фильма «Калина красная»
62. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»

63. Анализ фильма «Проверка на дорогах»
64. Анализ фильма «Комиссар»
65. Анализ фильма «Зеркало»
66. Анализ фильма «В огне брода нет»
67. Анализ фильма «Восхождение»
68. Анализ фильма «Асино счастье»
69. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
70. Анализ фильма «Монолог»
71. Анализ фильма «Маленькая Вера»
72. Анализ фильма «Парад планет»
73. Анализ фильма «Одинокий голос человека»
74. «Окраина» П. Луцика
75. «Небывальщина»
76. «Брат» А. Балабанова.
77. «Простые вещи» А. Попогребского.

1.6.4. Фильмография.

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

24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РОССИИ»

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

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 2023 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- оательн- ая работа
			Лекции	Семина- рские занятия	Лабор- аторн- ые заняти- я	
	1 курс, 1 семестр					
1	Общие вопросы курса		2			
2	Мир в Древности и раннем Средневековье		8			2
3	Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси		2			
4	Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.		4			
5	Русские земли в середине XIII — XIV в.		4			
6	Образование Российского государства		4			
7	Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)		8			
8	Россия в XVI веке		2			
	Итого за 1 семестр		34			2
	1 курс, 2 семестр					
9	Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время		2			2
10	Россия в XVII веке.		4			2
11	Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.		4			
12	Русская культура XVI–XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.		2			
13	Россия в эпоху преобразований Петра I		2			
14	Россия в середине и второй половине XVIII в.		2			
15	Всемирная история XVIII – начала XIX века		4			
16	Россия в первой половине XIX в.		4			
17	Время Великих реформ в России		4			

18	Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.		4			
	Итого за 2 семестр:		32			4
	2 курс, 3 семестр					
19	Россия в начале XX века.		4			
20	Культура Нового времени. Основные направления, достижения и результаты в развитии российской культуры XVIII – XX вв.		4			14
21	Великая российская революция и гражданская война		4			
22	СССР в 1920-е годы. НЭП		2			
23	СССР в 1930-е гг. «Сталинский социализм»		4			
24	Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР.		4			
25	Великая Отечественная война		4			
26	Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.		4			
27	СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.		4			
28	СССР в 1960-х – 1980-х гг.		4			
29	«Перестройка» и крушение СССР		2			
30	Россия 1990-х гг.		4			
31	Культура Новейшего времени		4			
32	Современная Россия и современный мир		4			
	Итого за 3 семестр:		52			14
	Зачет	6				

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компете нции	Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
---------------------------------	-----------------------------	--

ОПК - 1	Тема 1. Общие вопросы курса	§ 1. Методология исторической науки. § 2. Исторические источники и их роль в изучении истории Археология и вещественные источники. Письменные источники. § 3. Хронологические и географические рамки курса. Периодизация мировой и отечественной истории. Периодизация истории России в связи с основными этапами в развитии российской государственности. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. § 4. История России и всеобщая история. Роль и место России в мировой истории. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. § 5. Значение исторического знания.
ОПК - 1	Тема 2. Мир в Древности и раннем Средневековье	§ 1. Первобытность. Появление человека. Роль археологии в изучении первобытности. Археологические источники. Археологическая периодизация. Каменный век. Неолитическая революция. Бронзовый век. Территория России в эпоху первобытности. Общественные отношения, власть, религия и культура в первобытном обществе. § 2. Древность. Особенности и пути развития древних цивилизаций. Древний Восток. Античный мир: Древняя Греция и Древний Рим. Значение античности для всемирной истории и культуры. Очаги древних цивилизаций на территории России. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевники евразийских степей. Ранний железный век на территории России. § 3. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Возникновение понятия «Средние века». Споры о начале и конце эпохи Средневековья. Раннее, зрелое и позднее Средневековье. § 4. Западная и Центральная Европа в эпоху раннего Средневековья. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Германские королевства V-VII вв. Империя Карла Великого и ее раздел. Западная Европа в IX-XI вв. Эпоха викингов. Возникновение первых славянских государств. § 5. Византийская империя. Периодизация истории Византии. Территория и население. Особенности политического и социально-экономического развития. Императорская власть. Вселенские

		соборы. Православие. Внешняя политика. Соперничество с Ираном и Арабским халифатом. Византия и славяне. § 6. Основные черты развития стран Азии и Африки в эпоху Средневековья. Земледельцы и кочевники. Великий шелковый путь. Тюркские каганаты. Хазарский каганат. Арабский халифат. Волжская Булгария. Индия. Китай. Особенности развития Африки.
ОПК - 1	Тема 3. Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси	§ 1. Восточная Европа в первом тысячелетии н.э. Славянское расселение. Этнополитическая карта Восточной Европы в первые века н.э. Дискуссии о появлении и расселении славян. Три ветви славянства. Общественное устройство раннесредневековых славян. Славянские общности Восточной Европы. § 2. Образование государства Русь Политогенез в раннесредневековой Европе. Отечественные и зарубежные источники о начале Руси. «Варяжский вопрос». Процесс формирования государства Русь во второй половине IX – X вв. Внешняя политика. § 3. Принятие Русью христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. Крещение Руси. Значение византийского наследия (право, религия, культура, искусство и др.).
ОПК - 1	Тема 4. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.	§ 1. Расцвет средневекового Запада. Устройство общества. Сословия. Понятие «феодализм». Рыцарство. Деревня и город. Ремесло и торговля. Ганза. Средиземноморская торговля. Церковь и Крестовые походы. Общее и особенное в политическом развитии стран Европы в XI-XIII вв. § 2. Русь в конце X – начале XII века Территориально-политическое устройство. Общественный строй домонгольской Руси. Право. Русская Правда. § 3. Русские земли в середине XII – первой трети XIII века. Начало политической «раздробленности». Формирование земель - самостоятельных политических образований. Особенности их политического устройства. § 4. Внешняя политика и международные связи. Отношения с Византией, миром кочевников, странами Центральной, Западной и Северной Европы.
ОПК - 1	Тема 5. Русские земли в середине XIII — XIV в.	§ 1. Монгольское нашествие и формирование Золотой Орды. Образование Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной Евразии. § 2. Судьбы русских земель после нашествия Батыя.

		Южные и западные русские земли. Северо-Восточная Русь. Новгород и Псков. Александр Невский. § 3. XIV век: «возвышение» Москвы Московское княжество при его первых правителях. Дмитрий Донской. Объединение Московского и великого Владимирского княжеств.
ОПК - 1	Тема 6. Образование Российского государства	§ 1. Основные черты развития Западной и Центральной Европы в XIV-XV вв.: общее и особенное. «Кризис XIV века». Черная смерть. Особенности развития Франции и Англии. Столетняя война. Итальянские государства: Флоренция, Венеция и Генуя. Генуэзские владения в Причерноморье. Священная Римская империя. Гуситское движение в Чехии. Польское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе с Тевтонским орденом. Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевания турок-османов и падение Византийской империи. § 2. От «земель» к «великим княжениям»: территориальный передел русских земель. Восточнославянские земли в XV столетии. Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское. Династические войны. § 3. Распад Орды. Нарастание центробежных тенденций в Орде. Возникновение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды. § 4. Формирование Российского государства Московское великое княжество в 1462 - 1480 гг. Ликвидация зависимости от Орды. Рост московских владений в 1480 - 1505 гг. Обретение символики нового единого русского государства. § 5. Общественный строй Эволюция социального строя во второй половине XIII – первой половине XIV вв. (первое столетие после монгольского нашествия). Социальные отношения второй половина XIV – XV вв.: формы землевладения, положение крестьянства, город. § 6. Русские земли в международном контексте Вопрос о роли ордынского «ига». Место Московского государства в Европе. Формирование идеи «царства».
ОПК - 1	Тема 7. Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)	§ 1. Раннее Новое время: понятие, хронологические рамки и периодизация. Понятия Новое время и раннее Новое время. Споры о границах между Средневековьем и Новым временем. Новые роли Востока и Запада. § 2. Великие географические открытия и возникновение первых колониальных империй Нового времени. Великие географические открытия: причины, ход, последствия. Конкиста и судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Расцвет африканской работорговли. Первые

		колониальные империи Нового времени: общее и особенное. § 3. Экономика и общество Европы в раннее Новое время. Серебро Америки и Революция цен. Начало формирования мирового рынка. Генезис капитализма. Общество сословий и привилегий. § 4. Реформация и контрреформация в Европе. Духовный климат Европы в конце XV – начале XVI в. «Охота на ведьм». Причины Реформации. Лютеранство и кальвинизм. Радикальная Реформация и Крестьянская война в Германии. Королевская Реформация в Англии. Религиозные войны во Франции. Контрреформация. § 5. Общее и особенное в политическом развитии Европы. Абсолютизм во Франции. Испанская монархия. Освободительное движение в Нидерландах. Век революций в Англии. Держава австрийских Габсбургов и Речь Посполитая. Международные отношения. Тридцатилетняя война. Борьба христианской Европы с наступлением османов. § 6. Культура стран Европы в раннее Новое время. Роль книгопечатания. Возрождение. Барокко. Научная революция XVII века. § 7. Страны Азии и Африки в раннее Новое время. «Пороховые империи». Османская империя. Иран. Индия: Великие Моголы и проникновение европейцев. Страны Дальнего Востока: путь к самоизоляции.
ОПК - 1	Тема 8. Россия в XVI веке	§ 1. Россия в первой трети XVI в. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). Василий III. Идеино-политическая борьба. Формирование доктрины «Москва – Третий Рим». § 2. Правление Ивана IV. Внутренняя политика. От Избранной Рады к опричнине. Правительство «Избранной рады». Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. Опричный террор. § 3. Внешняя политика Ивана IV. Включение в состав России Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Начало морской торговли с европейскими странами через гавани Белого моря. Укрепление южных рубежей. Присоединение Сибирского ханства. § 4. Социально-экономическое развитие страны в XVI в. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Формирование основ крепостного права, предпосылки этого процесса.
ОПК - 1	Тема 9. Россия	§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты.

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

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

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

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

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

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

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

		§ 5. Язык, литература и книжная культура. Появление национальных языков и литератур. Формирование русского литературного языка. Влияние культурных связей с Европой на развитие русского языка и литературы. Перевод европейской литературы на русский язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной Великой Российской Академии и создание толкового словаря русского языка. Превращение русского языка в язык науки и преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление литературных кружков и салонов. Литературные журналы и критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за чистоту русского языка. Цензурные уставы. § 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы и искусства. Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Вклад русской классической культуры в мировую культуру. § 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Изобразительное искусство в России Нового времени. Подготовка специалистов, первые учебные заведения: Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. Появление художественных объединений. Выставочная деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное искусство: производства, мастера, потребители. Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное искусство и «высокая культура». § 8. Архитектура. Архитектура, как особый вид изобразительного искусства. Механизмы проникновения «больших» архитектурных стилей в Россию. Государственные учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая организация архитектурно-строительного дела: государственный заказ, понятие генерального плана, регулярная застройка, парадные ансамбли общественных зданий. Трансформация российского общества и расцвет усадебного строительства. Развитие садово-паркового искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание городской среды и городского образа жизни: рост этажности, доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые выразительные возможности. § 9. Музыка и театр. Влияние Великого посольства Петра I на развитие музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец как элемент культуры привилегированных слоев русского общества. Появление государственного театра. Развитие
--	--	---

		системы государственных театров. Феномен крепостного театра. Первые специальные учебные заведения. Расцвет национальной музыкальной культуры. Русская музыка и театр в мировой культуре. Попытки создания «народного театра».
ОПК - 1	Тема 21. Великая русская революция и гражданская война	§ 1. Причины революционного кризиса 1917 г. Социальная напряженность и противоречия политического строя. Влияние Первой мировой войны. Формирование комплексного экономического и социально-политического кризиса. § 2. Падение самодержавия и начало распада империи. События в Петрограде в феврале 1917 г. Важнейшие черты произошедшего государственного переворота. Создание Петросовета и Временного правительства. § 3. Россия от Февраля к Октябрю. Взаимоотношения Временного правительства и Петросовета. Продолжение войны и ухудшение экономического положения. Рост влияния партии большевиков. Вооруженное восстание 25 октября. II Съезд Советов. § 4. Гражданская война. Причины, основные этапы, факторы, обусловившие победу Красной Армии. Советско-польская война. § 5. Социально-экономическая политика большевиков и их противников в годы Гражданской войны. Концепция «непредрежденчества» противников в среде противников большевиков. Организация экономики Советской России на социалистических началах. «Военный коммунизм». Политика в деревне. Преобразования в сфере культуры.
ОПК - 1	Тема 22. СССР в 1920-е годы. НЭП	§ 1. Внутреннее и международное положение СССР по окончании Гражданской войны. Падение промышленного производства. Положение в аграрном секторе. Рост недовольства в стране. «Антоновщина». Кронштадтское восстание. Надежды на мировую революцию. § 2. Переход к Новой экономической политике. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение продналога. Допущение частного капитала. Тресты и синдикаты. Финансовая реформа. § 3. Национальная политика. Принципы национальной политики большевиков. Сближение советских республик. Варианты «автономизации» и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 1920-х гг. § 4. Город и деревня в 1920-е гг. Политическая борьба в годы НЭПа. Дискуссии в руководстве РКП(б) о перспективах НЭПа, о сроках, темпах и сущности индустриализации. Борьба с оппозиционными группами. Возвышение роли

		Оргбюро ЦК и Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина. § 5. Советское общество в 1920-е гг. Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее попытках найти место в новой России. «Смена веков». Культурное развитие. Политика советской власти по отношению к церкви.
ОПК - 1	Тема 23. СССР в 1930-е гг.	§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала «социалистического наступления». Необходимость модернизации советской экономики. Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка. § 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее обороноспособности. Переход к политике форсированной индустриализации. Введение плановой экономики. Создание мощной промышленной базы для оборонной индустрии. § 3. Массовая коллективизация. Непосредственные причины и предпосылки массовой коллективизации. «Раскулачивание». Спад сельскохозяйственного производства и стабилизация аграрного сектора во второй половине 1930-х годов. § 4. Особенности политической системы в 1930-е гг. Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 1930-х гг. Завершение формирования политической системы сталинского социализма и ее основные черты. § 5. «Культурная революция» и советское общество СССР в 1930-е годы. Комплекс мер по развитию образования. Перемены в социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов». Урбанизация. Социалистический реализм – единственный одобряемый творческий стиль.
ОПК - 1	Тема 24. Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР	§ 1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. Образование Коминтерна. Реакция на «революционную волну». § 2. Версальско-Вашингтонская система. Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской гегемонией. Попытки внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний. § 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из нее. § 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. § 5. Обострение международной обстановки в конце 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Агрессия Японии в Китае. Политика «умиротворения» агрессора. Мюнхенская конференция 1938 г. Советско-германский пакт о

		ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны.
ОПК - 1	Тема 25. Великая Отечественная война	§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Германский план «Барбаросса». Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора врагу. Победа под Москвой и ее историческое значение. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение. § 2. Нацистский оккупационный режим. Политика и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост». Становление партизанского движения в тылу противника. Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Национальные формирования. ОУН-УПА. § 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие победы Красной Армии в 1943–1944 гг. Сталинградские сражение — решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. § 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство фронта и тыла. Массовый трудовой героизм. Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны. § 5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. СССР и союзники. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Яско-Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии. § 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.
ОПК - 1	Тема 26. Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	§ 1. Послевоенное устройство мира. Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие военным преступникам. § 2. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира. Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская интеграция. СССР и война в Корее.

		§ 3. СССР во главе социалистического лагеря. Страны Запада в 1950-х – 1960-х гг. Попытки сближения и обострение межблокового противостояния. Карибский кризис. § 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х гг. Образование Китайской Народной Республики. Индия. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Агрессия США во Вьетнаме. Латинская Америка. Куба. Никарагуа. Чили.
ОПК - 1	Тема 27. СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	§ 1. Послевоенное восстановление экономики. Организация работ по восстановлению разрушенной экономики, основные приоритеты развития промышленности в послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия: § 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Борьба за лидерство в партии после смерти Сталина. Причины победы Хрущёва. «Развенчание культа личности» и его последствия. Общество, номенклатура, и «десталинизация». «Оттепель» в культуре и общественных отношениях. Попытки добиться консолидации социума вокруг КПСС. Причины смещения Хрущёва. § 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве. Ситуация в аграрном секторе к середине 1950-х годов. Борьба Хрущёва и Маленкова по поводу методов интенсификации сельского хозяйства. «Целинная эпопея». Ставка на форсированное возделывание кукурузы. Ликвидация МТС и наступление на приусадебные хозяйства колхозников. Итоги аграрной политики Хрущёва. § 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг. Причины реформирования промышленного сектора. Реформа системы управления советской экономикой. Создание совнархозов и результаты этой реформы. Важнейшие достижения советской промышленности в 1955-1964 гг. Решение жилищной проблемы. Прорыв в Космос.
ОПК - 1	Тема 28. СССР в 1960-х – 1980-х гг.	§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. Выбор между ОГАС и предложениями Косыгина. Сущность «Косыгинской» реформы и причины неудачи этой реформы. Формирование слоя «несменяемых» руководителей и значение этого феномена для экономики. «Договорная экономика». Возрастание роли топливно-энергетического комплекса. Важнейшие проблемы советской экономики к 1980-м годам. § 2. Советское общество периода «позднего социализма». Политическое значение изменений в советской номенклатурной элите. Рост благосостояния советских граждан. Социально-политическое значение этого роста.

		Формирование «теневой экономики». Разочарование в идеалах социализма. Диссиденты. Итоги социального развития советского общества к 1980-м годам. § 3. Важнейшие тенденции развития культуры и искусства СССР в 1960-х – 1980-х гг. Творческая интеллигенция и власть в СССР 1960-80-х годов. «Самиздат». Рок-культура и бардовское движение. Официальная культура и андеграунд. Новые тенденции в живописи, литературе, театре, кинематографе. § 4. СССР на международной арене. «Доктрина Брежнева». Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение неприсоединения. Интеграционные процессы в Африке и создание Организации Африканского Единства. Советско-американское соперничество в Латинской Америке, Азии и Африке. Война США во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-х гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. § 5. Нарастание негативных тенденций в экономике к началу 1980-х годов Проблема построения постиндустриальной экономики. Феномен НПО. Отставание к области кибернетики. Причины ухудшения экономического положения СССР к началу 1980-х годов. § 6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг. Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. Ухудшение советско-китайских взаимоотношений. Финансовые проблемы ПНР и роль СССР в их решении. СОИ. Падения цен на нефть. Общие итоги развития внешнеполитической ситуации для СССР в первой половине 1980-х годов
ОПК - 1	Тема 29. «Перестройка» и крушение СССР	§ 1. Начало политики «Перестройки». 1985-1986 годы. Горбачёв и его соратники. Характерные черты нового поколения политиков. Основные лозунги политики Перестройки и динамика их наполнения. Первые шаги политики Перестройки: Госагропром СССР, МНТК, «антиалкогольная компания». § 2. Период радикальной «Перестройки». 1987-1989 гг. «Механизм торможения». Политическая реформа: альтернативные выборы в партийные и советские органы, отделение КПСС от властных полномочий. Снижение управляемости страной. Экономическая реформа. Кооперативы. Закон «О государственном предприятии». Результаты экономических преобразований к 1989 г. и их влияние на социальную сферу. § 3. Кризис политики Перестройки. 1990-1991 гг. Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Противостояние руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский процесс». Договор об

		учреждении ССГ. § 4. Внешняя политика СССР периода «перестройки». «Новое мышление». Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе. § 5. Распад СССР. Путч ГКЧП. Учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР.
ОПК - 1	Тема 30. Россия 1990-х гг.	§ 1. Программа экономических реформ начала 1990-х гг. и их реализация. Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Вопрос о неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и негативные аспекты. Свобода внешней торговли. Нарастание негативных последствий реформ. § 2. Особенности политических процессов 1990-х гг. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Б. Н. Ельцин и его окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Принятие Конституции РФ 1993 г. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним первоочередные задачи. § 3. Центробежные тенденции в Российской Федерации. Центр и российские регионы. Подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. § 4. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. § 5. Международная ситуация в 1990-х гг. Начало расширения НАТО на восток. Попытки руководства РФ найти взаимоустранивающие формы сотрудничества со странами Запада. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.
ОПК - 1	Тема 31. Культура Новейшего времени	§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего времени. Общемировые тенденции развития культуры. Расцвет массовой культуры. Новые технические средства тиражирования объектов культуры: радио, телевидение, Интернет. Глобализация культурных процессов. Расширение представлений о культуре — формирование культурологии,

		как об отдельной научной дисциплины. Формирование государственной культурной политики после революции 1917 г. «Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства»: культура в программе РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.) и культурная политика в годы гражданской войны. Трансформация политики государства в эпоху НЭП. Расцвет творческих союзов. ГЛАВИСКУССТВО. Изменение источников финансирования культуры и формирование государственной монополии в культурной среде: постановления политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) и «Об организации Всесоюзного комитета по делам искусств» (1935 г.). Появление Министерства культуры (1953 г.). Национальная политика СССР в области культуры. Советская культура, как «витрина» СССР. Отношение государства к общественной инициативе. Перенесение политической борьбы в культурную сферу. Практика «культурного потребления». «Неформальная» культура. Усиление контроля над культурой, пятое управление КГБ СССР. Трансформация культурной политики в конце 1980-х – 2010-х гг. Власть и религия: основные тенденции во взаимоотношениях. Возрождение общественных организаций с сфере культуры: Советский фонд культуры, Советский Фонд Рерихов и др. Ликвидация советских структур управления культурой. Борьба тенденций коммерциализация культуры и сохранения государственного финансирования. § 2. Литература и книжная культура. Советская власть и язык: реформа алфавита, политика «латинизации», создание национальных алфавитов. Первые советские литературные организации (Российская ассоциация пролетарских писателей и др.). Советская цензура: Главное управление по делам литературы и издательств. Установление государственного контроля над литературой. Первый съезд советских писателей СССР. Союз писателей СССР, национальные союзы писателей. Большие литературные проекты в СССР (на примере серии ЖЗЛ). Литература, как рупор советской идеологии. Популярные жанры в советской литературе: научная фантастика, историческая беллетристика, детектив. Мировое признание русской литературы. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Переводная литература в СССР. Журналы, как выразители идейных направлений (на примере изданий «Новый мир» и «Молодой гвардии»). Популярные писатели народов СССР. Книгоиздательский бум конца 1980-х – 1990-х гг. Массовый перевод иностранной литературы. Влияние развития Интернета на литературное творчество и книгоиздание. Тенденции к сегментации читательского спроса и депрофессионализации писательского труда. Электронные «площадки самиздата». § 3. Архитектура. Основные направления развития архитектуры
--	--	---

		Новейшего времени. Задачи советской архитектуры в условиях урбанизации. Декрет президиума ВЦИК «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» (1918 г.): формирование строительной монополии государства. Попытки привлечение иностранного капитала и технологий. Заимствование передового опыта проектирования и создание «модельных» производств (Госпроектстрой (1930–1932 гг.), как крупнейшее в мире архитектурное бюро). Создание советских архитектурных школ. Московский архитектурный институт, Академия архитектуры СССР. Складывание производственно-технической базы для новой архитектуры. Социалистический город, как отражение советской градостроительной концепции 1920–1930-х годов. Архитектура новых технологий: советский конструктивизм и модернизм. Формирование облика Москвы: планы и реальность. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР), как центр межотраслевой координации в области строительства. Массовое жилищное строительство и появление типовой застройки: постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.). Трансформация строительной индустрии в конце 1980-х – 2010-х гг. § 4. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Художественные объединения и артели первых лет советской власти. Ассоциация художников революционной России. ВХУТЕМАС, как социокультурный феномен первых лет советской власти. Консолидация художественного творчества на основе Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожник, 1932 г.). Художественный фонд СССР: переход к централизованному заказу художественной продукции. Союз художников СССР и его отделения. Художественные издания. Проблема презентации художественных произведений: официальные выставочные площадки и «бульдозерная выставка». Организации советских скульпторов: Общество русских скульпторов и скульптурная секция АХРР. Советская идеология и скульптура. Создание грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов и мемориалов: идейное содержание и технологические возможности. Жанровая и городская (уличная) скульптура. Декоративно-прикладное искусство СССР. § 5. Музыка, театральное и цирковое искусство. Национализация театров: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела». Эпоха НЭП. Коммерческое искусство (на примере мюзик-холлов). Усиление государственного контроля над концертной деятельностью. Образование в системе Наркомпроса РСФСР Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (1931 г.). Развитие отраслевых организаций (на примере
--	--	--

		«СоюзГосЦирка» (1957 г.). Подготовка кадров в сфере музыкального, театрального и циркового искусства. Важнейшие отраслевые издания. Концертная деятельность в СССР. Гастроли иностранных артистов. Нелегальные концерты и легализация новых музыкальных направлений (на примере рок-клубов). Работа организаций культуры в новых социально-экономических условиях. § 6. Киноискусство. Национализация кинематографа: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 27.08.1919 «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению». Начало масштабного развития кинопроизводства и создание крупных киностудий. Создание промышленной базы для производства киноплёнки и киносъёмочных аппаратов. Управление советским кино. Обучение специалистов в области кино. Сохранение кинопродукции: Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации. Советская мультипликация. Появление телевидения и новые жанры киноискусства: телеспектакли, многосерийные фильмы и телесериалы. Зарубежное кино в СССР, Московский международный кинофестиваль. Международное признание советского и российского кинематографа.
ОПК - 1	Тема 32. Современная Россия и современный мир	§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI века. Претензии США на мировое господство, Европейская интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива «Один пояс и один путь»; стратегическое партнерство Китая и России; противоречия между Китаем и США; интеграция Индии в мировую экономическую систему; модернизационные процессы в странах Азии; усиление интеграционных процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке. § 2. Экономическое развитие России в начале XXI века. Устойчивый экономический рост. Курс на минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв». Влияние международных санкций, введенных в 2014–2023 гг. на экономику России. § 3. Российское государство и общество в начале XXI века: политика, социум, медиа, культура. Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.

		§ 4. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. Стремление США установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток. § 5. Внешнеполитические события 2014–2023 гг. Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Обострение международных отношений. Антироссийская политика США и руководства Европейского союза. Введение странами Запада политических и экономических санкций против России и их негативные последствия для международных отношений. Начало специальной военной операции на Украине. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.
--	--	---

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Примерные темы для самостоятельной работы:

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

Критерии оценки

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

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

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

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

9.1. Основная литература

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

9.2. Дополнительная литература

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

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

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

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

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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 игрового кино- и телефильма

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 режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

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.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
3.1. Список учебной литературы.....	25
3.1.1. Основная литература.....	25
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.12).

Объем дисциплины – 4 зач.ед., что составляет 144 академических часов или 108 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-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 кинопроизводстве. 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 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	94						30	34	30
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	8							2	6
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	42						6 заО		36 Э
Всего часов	144						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	
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.		8			
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.		10			
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.		4			
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.					
1. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.		6			
2. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.		8			
3. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева,		10			

малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.					
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.		6			
2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Передел», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		6			
3. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		6			
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.		6			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		6			
3. Перестроечные процессы и		6			

литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.					
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		6			
2. Жанровая литература в России XXI века		6			
	144	94			8+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 <i>«Руслан и Людмила»</i>. Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма <i>«Полтава»</i>. Трагедия <i>«Борис Годунов»</i>. Лирика этого периода, ее проблематика. <i>«Евгений Онегин»</i>: проблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание <i>«Маленьких трагедий»</i>. Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: <i>«Пиковая дама»</i>, <i>«Метель»</i>, <i>«Гробовщик»</i>. Неосентиментализм в рассказе <i>«Станционный смотритель»</i>. Роман <i>«Капитанская дочка»</i>: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.). Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой <i>«Маскарад»</i>, нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение <i>«Смерть поэта»</i> – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и унизительности героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, <i>«Песня про царя Ивана Васильевича...»</i>. Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы <i>«Демон»</i>. Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма <i>«Мцыри»</i>, ее жанровые особенности. <i>«Герой нашего времени»</i> – первый философский и

		психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.
УК-5; 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 барокко.	Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника <i>«Вечера на хуторе близ Диканьки»</i> . Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника <i>«Миргород»</i> . Поэтика «Вия». Эстетика идиллии <i>«Старосветских помещиков»</i> . Героический эпос <i>«Тарас Бульба»</i> , вопрос о национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях <i>«Шинель»</i> , <i>«Записки сумасшедшего»</i> и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть <i>«Нос»</i> . Драматургия Гоголя. Работа над поэмой <i>«Мертвые души»</i> . Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского <i>«Городок в табакерке»</i> , <i>«Пёстрые сказки»</i> , <i>«Русские ночи»</i> и А. Погорельского <i>«Двойник, или мои вечера в Малороссии»</i> , <i>«Чёрная курица, или подземные жители»</i> . Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.
ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 4.</u> Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.	Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни. 1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Poleмика 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; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 5.</u> Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева <i>«Отцы и дети»</i> в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского <i>«Что делать?»</i> Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор «Семейной хроники», книги «Детские годы Багрова-внука», 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 «Накануне». «Отцы и дети» – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман «Новь» о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом «Стихотворения в прозе». 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 <i>«Свои люди – сочтемся»</i>. Сотрудничество с журналом «Москвитянин». Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии <i>«Не в свои сани не садись»</i>, <i>«Бедность не порок»</i>. Сотрудничество с журналом «Современник». Критика системы в комедии <i>«Доходное место»</i>. Драма <i>«Гроза»</i>. Семейно-бытовая основа пьесы. Образы неба, земли, воды и огня. Знаки национального космоса. Творчество Островского в 1860-е гг. Трилогия о Бальзаминове, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в журнале «Отечественные записки». <i>«Снегурочка»</i> как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса <i>«Бесприданница»</i>. Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес. Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия <i>«Детство»</i>, <i>«Отрочество»</i>, <i>«Юность»</i> – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике (<i>«Утро помещика»</i>). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. <i>«Кавказский пленник»</i>. Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в <i>«Севастопольских рассказах»</i>. Повесть <i>«Казаки»</i>, автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения. Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым
--	--	--

		жанра будущего романа <i>«Война и мир»</i> как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман <i>«Анна Каренина»</i>. Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпиграфа в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротивления злу насилием. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть <i>«Смерть Ивана Ильича»</i>. Страх эроса в повести <i>«Крейцера соната»</i>. Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе <i>«Отец Сергей»</i>. Драматургия Толстого. <i>«Воскресение»</i> как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого. Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть. Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы <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;	<u>Тема 6.</u> Нереалистическая литература и проблемы	Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с
-----------------	---	--

ОПК-3; ОПК-5	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.	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 ножах», «Некуда». Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман <i>«Бедные люди»</i>. Макар Деушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» <i>«Двойник»</i>, интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман <i>«Белые ночи»</i>. Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе <i>«Записки из мертвого дома»</i>. Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман <i>«Униженные и оскорбленные»</i>. Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. <i>«Записки из</i>
-------------------------	---	--

		подполья» как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке». Великое Пятикнижие. «Преступление и наказание». Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория Раскольникова, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. «Идиот». Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман «Бесы». Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпиграфа и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «Дневником писателя». Роман «Подросток». Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». «Братья Карамазовы» – вершина религиозных исканий Достоевского. Три брата – олицетворение различных путей к духовному воскресению. Дмитрий и мистерия земли. Демонический образ Ивана. Иван о страданиях детей и его бунт против Бога-творца как желание смерти собственного отца. Поэма «Великий инквизитор». Бесовская одержимость
--	--	--

		Ивана, его беседы с чертом. Смердяков – двойник Ивана и черта. Образ Алеши как праведника и правдоискателя. Алеша и Христос. Зосима как духовный центр романа. Поучения старца – вершина религиозных и философских исканий Достоевского. Речь о Пушкине и последние выпуски «Дневника писателя». Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.
ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ		
УК-5; 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 словоношества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых». Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: <i>«Петербург»</i> А. Белого, <i>«Огненный ангел»</i> В. Брюсова, <i>«Мелкий бес»</i> Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов. Мифопоэтика, реминисцентность, архитектоника символистского романа. «Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество. Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция человека в прозе А. Куприна (<i>«Молох»</i>, <i>«Поединок»</i>); образ «естественного человека» в повести <i>«Олеся»</i>, мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе <i>«Гранатовый браслет»</i>. Натурализм в прозе Куприна (<i>«Яма»</i>, <i>«Наталья Давыдовна»</i>). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от <i>«Антоновских яблок»</i> к <i>«Жизни Арсеньева»</i>). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы <i>«Руся»</i>, <i>«Лёгкое дыхание»</i>, <i>«Солнечный удар»</i>. Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман <i>«Санин»</i>). Беллетристика
--	--	---

		Серебряного века: А. Амфитеатров: «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. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.	Литературная ситуация 1920-х годов. Содержание литературной борьбы этого периода. Основные группы, их эстетические программы (РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», ЛЕФ, ЛЦК...). Авангардистские объединения (ОПОЯЗ, эстетика ОБЭРИУ). Поэзия 20–30-х гг. Утопическое сознание в лирике поэтов-романтиков (Э. Багрицкий, М. Светлов...). Философская поэзия (Л. Мартынов и др.). Натурфилософия Н. Заболоцкого и поэзия обэриутов. Осмысление общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х. Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля («Конармия»), Б. Пильняка («Голый год», «Повесть непогашенной луны»). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести «Зависть» Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши «Три толстяка». Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина «Мы». Исторический роман (О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянов «Восковая персона»). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв «Сорок первый», Д. Фурманов «Чапаев», Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Серафимович «Железный поток». Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр. «Мистерия-буфф» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Poleмика М. Булгакова и В. Маяковского («Багровый остров» и «Баня»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс «Вываливающиеся старухи», А. Введенский). Творчество М. Горького (1868–1936). Романтические произведения. «Макар Чудра».

		Трилогия «Детство», «По Руси», «Мои университеты». Горький и революция. Сб. «Несвоевременные мысли». Новая проза М. Горького в контексте прозы А. Белого, А. Ремизова. Рассказы 20-х годов («Карамора» и др.). Проблематика. Герои. Рассказы о любви. «Варенька Олесова». Тема предпринимательства и ее художественное решение («Дело Артамоновых», «Егор Булычев и другие», «Васса Железнова»). «Жизнь Клима Самгина». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение о Горьком. Творчество В. Маяковского (1893–1930). Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин» ...). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни («Люблю», «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 <i>«Доктор Живаго»</i>. 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 <i>«Белая гвардия»</i> в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа <i>«Мастер и Маргарита»</i>. 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 <i>«Белая гвардия»</i>. 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	<u>Тема 9.</u> Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.	Проза об Отечественной войне. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» как этапное произведение. Разность трактовок проблемы «человек на войне». Споры об «окопной» и «масштабной» правде. Влияние лирической повести на становление жанра романа (трилогия К. Симонова). Роман «Кавалер Золотой звезды» как канон колхозного романа. Критика романа Ф. Абрамовым. Сказочные структуры. Роман «Цемент» Ф. Гладкова и традиция производственного романа. Лакировочная проза.
СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.		
УК-5; 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;	<u>Тема 12.</u> Перестроечные процессы и литература	Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского.

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.	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 бursы.
9. Н.С. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Очарованный странник.
10. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
11. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.
12. Л.Н. Толстой. Крейцерова соната. Отец Сергей. Анна Каренина. Воскресение.
13. А.П. Чехов. Иванов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Студент. Шампанское.
14. А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна. Поединок. Яма.
15. А. Амфитеатов. Отравленная совесть.
16. С. Арцыбашев. Санин.

17. В. Набоков. Лолита.
18. Поэзия Серебряного века.
19. В. Брюсов. Последние страницы из дневника женщины.
20. Л. Андреев. Жизнь человека.
21. Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
22. Е. Замятин. Мы.
23. Д. Фурманов. Чапаев.
24. Н. Островский. Как закалялась сталь.
25. Поэзия 1920-х гг
26. М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
27. М. Зощенко. Рассказы.
28. Н. Эрдман. Самоубийца.
29. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
30. А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам.
31. А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.
32. А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
33. П. Бажов. Медной горы хозяйка.
34. А. Платонов. Чевенгур. Котлован.
35. Д. Хармс. Проза. Поэзия.
36. Е. Шварц. Снежная королева. Тень. Дракон.
37. Поэзия 1930-х годов.
38. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
39. А. Фадеев. Молодая гвардия.
40. Л. Леонов. Нашествие.
41. В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
42. К. Воробьёв. Убиты под Москвой.
43. Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
44. В. Быков. Сотников.
45. В. Гроссман. Жизнь и судьба.
46. Б. Пастернак. Доктор Живаго.
47. В. Овечкин. Районные будни.
48. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
49. В. Шаламов. Колымские рассказы.
50. В. Шукшин. Рассказы.
51. К. Паустовский. Кара-Бугаз. Рассказы.
52. Поэзия «оттепели».
53. А. Володин. Пять вечеров. Горестная жизнь плута.
54. А. Арбузов. Иркутская история.

55. А. Вампилов. Утиная охота.
56. Ю. Даниэль. Говорит Москва.
57. Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
58. Ю. Трифонов. Обмен.
59. Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
60. И. Бродский. Избранное.
61. В. Ерофеев. Москва-Петушки.
62. С. Соколов. Школа для дураков.
63. Э. Брагинский. Сослуживцы. Гараж.
64. Г. Горин. Тот самый Мюнхгаузен.
65. Д. Галковский. Бесконечный тупик.
66. В. Пелевин. Generation P. Чапаев и пустота.
67. М. Шишкин. Венерин волос.
68. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
69. А. Иванов. Географ глобус пропил.
70. С. Лукьяненко. Дневной дозор.
71. М. Семёнова. Волкодав.
72. Д. Осокин. Небесные жёны луговых мари.
73. Л. Юзефович. Зимняя дорога.
74. А. Иличевский. Перс.
75. М. Петросян. Дом, в котором...
76. И. Вырыпаев. Кислород.
77. В. Сигарев. Пластилин.
78. Я. Пулинович. Наташина мечта.
79. З. Прилепин. Обитель.
80. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
81. А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века - начало XXI века). СПб., 2004.
2. История русской литературы XX — начало XXI века. Часть 3: 1991–2010-е годы. М., 2014.
3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.
5. История русской литературы XX века. 20-50-е годы. Литературный процесс. М., 2006.
6. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
7. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2-х. Т. 1: 1953–1968. М., 2006.
8. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2-х томах. М., 2006.
9. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
10. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.
11. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», «Айбукс».

1. История русской литературы XX – начала XXI века 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
WINENTLTSCBUPGRD 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 работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КИНОДРАМАТУРГИЯ

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

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

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол №1 от 30 августа 2023 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, 2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	12
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	13
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14
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 игрового кино- и телефильма), 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 игрового фильма, 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	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

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
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	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

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:		Само- стоят. 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, эпизодный 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 кинодраматургии;
- конспектирование ряда статей по теории драматургии;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- чтение сценариев;
- выполнение творческих работ – написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

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

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.

3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.1. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Скип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фавуле в кино», «Об основах кино». – М.: Наука, 1977.
28. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
29. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
30. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9

37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.
- 39.

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. Кесслевский).

Тема 6. Композиция фильма

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

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Атланта» (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 видеодвойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине		Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной		ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций		
	Этап 1. Формирование базы знаний: – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-2, ПКО-3	
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-3, ОПК-5	
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – 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		
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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	
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– 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 игрового кино- и телефильма**

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 ки-
нематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины **«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ»**

Специальность: **55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ_**

Специализация: **Режиссёр игрового кино- и телефильма.**

Квалификация (степень) выпускника: **специалист**

Форма обучения: **очная_**

Москва, 2023 г.

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 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 режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(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 освое-	
ния дисциплины	9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	10
2.2. Содержание разделов дисциплин	11
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	11
2.2.2. Содержание дисциплины.....	12
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	13
3.1.2. Дополнительная литература.....	13
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.....	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
ДИСЦИПЛИНЫ	16

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет ки-
нематографии 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 игрового кино- и телефильма.**

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» относится к обязательной части «Дисциплины (модули)». Курс предназначен для обучающихся по специальности «Режиссура кино и телевидения».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе в 1-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-2 – Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.

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:

- промежуточная аттестация - зачет

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 рампы 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» относится к обязательной части «Дисциплины (модули)». Курс предназначен для обучающихся по специальности «Режиссура игрового кино и телевидения».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе в 1-ом семестре в объёме 72 часов - 2 зачетные единицы, из них: лекции – 34 академических часов, СРС – 32 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-2 – Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.

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.

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							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	34	34							
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	34	34							
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	32	32							
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа (количество работ)									
Курсовая работа									
Работа с УМК									
Создание проекта, эссе, реферата и др.									
Промежуточная аттестация – зачет	6	6							
Всего часов:	72	72							

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	дневная форма обучения (режиссёры игрового кино и ТВ)			
	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.		4	4	8
Тема 8. Кинематографические системы.		4	4	8
Тема 9. Киноаттракционы.		2	2	4
Тема 10. Технологические основы производства фильмов.		4	2	6

Промежуточная аттестация - зачет				6
Итого по курсу:		34	32	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 компетентного 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, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 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 19.11.2023г.
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 25.11.2023г.
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 19.11.2023г.
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 ки-
нематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

« ____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины **«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ»**

Специальность: **55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

Специализация: **Режиссёр игрового кино- и телефильма.**

Квалификация (степень) выпускника: **специалист**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023 г.

Фонд оценочных средств «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 режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(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)

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине «Кинотехника и кинотехнология»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций _____ осу-
ществляется 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.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - семинары; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение заданий.	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-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<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

		итогах 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-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,	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи,	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	стандартные условия, возможны ошибки	различные варианты к ситуации, частично моделирует	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 лекций 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.
1. Принципиальная схема киносъёмочного аппарата. Назначение его основных узлов.
2. «Фенакистископ» Ж.Плато. Какие принципы кинематографа открыла его конструкция.
3. Фотографии Э.Мейбриджа и их значение для изобретения кинематографа.
4. Работы Эдисона в области кинотехники.
5. Братья Люмьеры и их изобретение.
6. Кинематографическая, видео и цифровая технологии съёмки и воспроизведения изображения, их достоинства и недостатки.
7. Замедленная частота съёмки – случаи применения и изобразительно-выразительные возможности.
8. Покадровая съёмка с интервалами.
9. Технологические принципы классической мультипликации.

10. Скоростная съёмка и её изобразительно-выразительные возможности.
Случаи применения.
11. Форматы киноплёнки. Полезная площадь кадра и качество изображения.
12. Устройство кинообъектива. Шкалы объектива, их роль в процессе съёмки.
13. Угол зрения объектива и фокусное расстояние, как они взаимосвязаны.
14. Что такое диафрагма и её значение для съёмки.
15. Что такое «глубина резкости» и от чего она зависит?
16. Фокусное расстояние объектива, его влияние на передачу перспективы.
17. Оптика для съёмки «ручной» камерой.
18. Трансфокатор. Типичные случаи его применения.
19. Принципиальное устройство чёрно-белой киноплёнки.
20. Принципиальное устройство цветной киноплёнки.
21. Цветные плёнки для съёмки на натуре и в павильоне. Чем они отличаются?
22. Процесс контратипирования и комплект киноплёнок для него.
23. Технологические процессы при обработке киноплёнки. Их последовательность и значение.
24. Виды осветительных приборов.
25. Понятие «цветовая температура» и её значение для съёмочного процесса.
26. Осветительные приборы «Дедалит».
27. Осветительные приборы
28. «Кинофло».
29. Особенности киноосвещения на натуре.
30. Штативные головки и их значение для качества панорам.
31. Виды операторских тележек.
32. Виды операторских кранов. Методика съёмки с крана.
33. «Стэдикам» и другие приспособления стабилизации камеры.
34. Система «Аймекс».
35. Стереоскопический кинематограф, система «Стерео-70».
36. Киноаттракционы.

- 37. Общая характеристика классической киностудии.
- 38. Основные цеха и отделы студии, обеспечивающие фильмопроизводство.
- 39. Устройство съёмочного павильона.
- 40. Акустика павильона.
- 41. Декорационное оформление съёмок.
- 42. 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.

- 44. 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
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 игрового кино- и телефильма**

**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.**

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 _____Н. В. Скуйбин

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.....	СТ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	4
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины (модуля).....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
3.1. Список учебной литературы.....	16
3.1.1. Основная литература.....	16
3.1.2. Дополнительная литература.....	17
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).....	22
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 – 3 зач.ед., что составляет 108 академических часа или 81 астрономический час. Дисциплина преподается на 3 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для системного усвоения дисциплин

Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	8		8						
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Э. 36		36						
Всего часов	108	36	72						

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ					
1. Антропология культуры. Культура и жизнь.		2			
2. История культуры. Культура и цивилизация		2			
3. Философия культуры		2			
Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.					
1. Архаический период. Истоки культурной традиции.		2			
2. Эволюция человеческого рода и культурогенез.		2			
3. Миф и космос.		2			
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ					
1. Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии		2			
2. Культура Древнего мира		2			
3. Эпоха великих цивилизаций древности		2			
4. Классические культуры		12			

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.Культура европейского Средневековья		4			
3. Культура Возрождения.		4			
4. Культура Нового времени.		4			
Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА					
1.XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.		8			
2. Культура XX-XXI в. и современная цивилизация.		12			8

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;	<u>Тема 2.</u> <u>История культуры.</u>	Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности

ОПК-2; ОПК-5		(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; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 5.</u> <u>Эволюция</u> <u>человеческого рода и</u> <u>культурогенез.</u>	Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный). Неолитическая "культурная революция", возникновение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций.
УК-1; УК-5; ОПК-1;	<u>Тема 6.</u> <u>Миф и космос.</u>	Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего

		мира. Мифологическое пространство и время.
ОПК-2; ОПК-5		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. Своеобразие 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-пайдеей ("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</u> <u>европейского</u> <u>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» (Бозций). 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	<u>Тема 13.</u> <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 самодостаточных и 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</u> <u>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	<u>Тема 15.</u> <u>XIX век как</u> <u>социокультурная</u> <u>эпоха. Формирование</u> <u>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" культуры, 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;	<u>Тема 16.</u> <u>Культура XX-XXI</u>	Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке.

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>веков и современная цивилизация.</u>	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. Гайденко 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. Держание духа. М., 1988.
44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. М., 1992, с.3-67.
45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". М., 1993, с.3-23.
46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
47. Малявин В. Китайская цивилизация. М., 2000.
48. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М., 1987.
49. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
50. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992. С. 9-16, 70-134, 135-173, 204-209, 311-333, 342-354.
51. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990. Разделы 3-5, 18-19, 20-21, 23-24.
52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. М., 1986, 1987.

53. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Дегуманизация искусства. Восстание масс. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
54. Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., 2014.
55. Перро Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и новых. Под ред. В. Бахмутского. М., 1985.
56. Пигулевский В. Дизайн и культура. Харьков, 2014.
57. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. М., 2012.
58. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
59. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о происхождении и основах нравственности между людьми. Об общественном договоре и принципах политического права// Антология мировой философии. Т. 2, с. 558-574.
61. Самосознания европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
62. Тайлор Э. Первобытная культура. Введение. М., 1989.
63. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002.
64. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
65. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с. 42 , 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
67. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. М., 2010.
68. Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. М., 1999, с. 373-449.

69. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993, с. 55-59, 167-173, 184-196, 218-237, 254-260.
70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1990.
71. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. Тотем и табу// Фрейд З. Труды разных лет. В 2-х т. Т. I. М., 1991. Будущее одной иллюзии// Сумерки богов. М., 1989.
72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
73. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, с. 36-40, 61-63, 71-76, 81-93, 145-147, 91-296, 329-330, 402-405, 439-441, 448-487.
74. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993.
75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994.
76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. 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 (в электронной библиотеке Лань)

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 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2023г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Музыка в кино»**

Специальность/направление	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация/степень выпускника	Режиссер игрового кино-, телефильма
Форма обучения	очная

Москва, 2023

Автор: Михеева Ю.В., доктор искусствоведения, доцент кафедры 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)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2023 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 институт
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Учебный курс «Музыка в кино» предназначен для получения студентами углубленных знаний о роли и значении музыки в кинопроизведении. Освоение студентами содержания данного курса должно способствовать повышению уровня профессионализма в анализе музыкального аспекта кинопроизведения, а также в разработке собственных режиссерских решений фильма в творческом процессе.

Курс посвящен многоаспектному рассмотрению музыки в кинематографе в контексте определенного исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов конкретных фильмов рассматриваются как часть аудиовизуальной структуры и художественной идеи кинопроизведения, а также как пример воплощения общих эстетических принципов режиссера. При анализе кинопроизведений учитывается социально-художественный контекст соответствующего исторического периода. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными подходами к анализу музыкальной составляющей кинопроизведения, разработанными на разных этапах развития киноискусства теоретиками-исследователями, представляющими различные профессиональные области знания (режиссура, звукорежиссура, киноведение, музыковедение, культурология и др.).

Целями данной дисциплины являются:

- ознакомить студентов с основными этапами освоения музыки кинематографом;
- дать понимание роли и значения музыки в режиссерском решении фильма;
- дать представление о различных подходах к киномузыке в ведущих национальных киношколах;
- ознакомить студентов с уникальными примерами применения музыки в авторском кинематографе;
- рассмотреть способы применения музыки в различных жанровых формах кинематографа;

Задачами данной дисциплины являются:

- проанализировать работы выдающихся кинокомпозиторов;
- рассмотреть положения основных теоретических исследований по теме музыки в кинематографе.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебный курс «Музыка в кино» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является дисциплиной, относящейся к части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссер игрового кино- и телефильма, педагог и читается в 3 семестре 2 года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 34 академических часа контактной работы, 32 академических часа самостоятельной работы, 6 часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения дисциплины «Музыка в кино» студентам необходимо иметь знания по дисциплинам: «История мирового кино», «История и теория музыки», «Эстетика».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Музыка в кино» базируются дисциплины профессионального цикла.

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

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих общепрофессиональных компетенций:

ПКО-2	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя
-------	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности основных этапов освоения музыки кинематографом;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре фильма;
- знать общеупотребительные механизмы применения музыки в различных жанрах кино;
- ориентироваться в стилевых и жанровых направлениях музыки, применяемой в кинематографе.

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- творческо-производственная и авторская.

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		2	зач. ед.		72	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									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	34			34					
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	32			32					
Форма промежуточной аттестации	6			Зачет 6					
Всего часов	72			72					

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				
			лекц	сем	пр	инд	СР
3	Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом						
1	Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика	4			2		2
2	Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино	4			2		2
3	Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино	4			2		2
4	Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало	4			2		2

	1930-х гг.: практика и теория						
5	Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг.	4			2		2
6	Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели»	4			2		2
7	Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х -1970 гг. и их отражение в киномузыке	4			2		2
8	Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе	4			2		2
	Раздел II. Музыкальные решения в жанровом кино						
9	Тема 1. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия.	4			2		2
10	Тема 2. Музыка в кинодраме и эпосе.	4			2		2
11	Тема 3. Музыка в триллере.	4			2		2
12	Тема 4. Музыка в анимационном и документальном кино.	4			2		2
	Раздел III. Музыка в авторском кинематографе						
13	Тема 1. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана.	4			2		2
14 15	Тема 2. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова.	4			2		2
16	Тема 3. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой	4			2		2
17	Тема 4. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе	6			4		2
	Зачет	6					
	Итого за 3 семестр:	72			34		32

2.2.2. Содержание дисциплины.

Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом (ПКО-2)

Тема 1. Введение в предмет. Краткая история развития музыкальных стилей и жанров. Состояние музыкального искусства и музыкальной теории в конце XIX – начале XX вв. Развитие звукозаписи в период рождения кинематографа. Понятия: музыкальное оформление фильма, киномузыка, музыка фильма, аудиовизуальное решение фильма.

Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино. Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты. Опыты синхронизации звука с кинопроекцией: Томас Эдисон (США-Франция), бр. Люмьер, Шарль Пате (Франция), Оскар Местер (Германия), Юджин Лост (Англия). «Граммофонные фильмы» и «живое» музыкальное сопровождение. Музыкальный фон и «визуальный» звуковой образ в немом кино. Принципы каталогизации музыкального материала для оформления немых фильмов (С. Замечник, Дж. Бечче, А. Гран и др.) Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.).

Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино. Первые оригинальные музыкальные композиции для немого кинематографа: К. Сен-Санс («Убийство герцога Гиза», 1908), М. Ипполитов-Иванов («Понизовая вольница», 1908). Кинофильмы с оригинальной музыкой Дж. Антейла, Д. Мийо, А. Онеггера, Ж. Орика, Х. Эйслера, Э. Сати, Э. Майзеля, Ч. Чаплина, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Проблема аутентичности музыкальных партитур фильмов немого периода.

Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг. Практика и теория. Первые звуковые фильмы («Певец джаза», реж. А. Кросланд, 1927; «Король джаза», реж. Джон М. Андерсон, 1930; «Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931; «Веселые ребята», реж. Г. Александров, 1934 и др.). Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звуко-зрительное». Эксперименты с абстрактной визуализацией звука (Оскар Фишингер, Вальтер Руттман, Александр Алексеев, Норман Мак-Ларен, Уолт Дисней).

Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).

Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг. Музыкальная иллюстрация и звуко-зрительный контрапункт. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности. Ритм и интонация. Тема и лейтмотив. Песня-хит. Музыкальная увертюра фильма. Драматургия паузы и тишины. Полифония звуковой партитуры фильма.

Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.

Прокофьев и кино. Шостакович и кино.

Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели».

Изменение характера, стиля, аранжировки киномузыки военного периода в отечественном кино. Соотношение героического пафоса и психологической камерности.

Песни Н. Богословского, В. Баснера и др. Период «малокартинья» в послевоенное время; «громкоголосое» кино конца 1940-х гг. («Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской»). Кинематограф «оттепели»: изменение подхода к звуку и музыке в кино. Тенденция минимализации закадрового музыкального звучания («Девять дней одного года» М. Ромма).

Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномузыке. Значение прихода нового поколения композиторов в отечественно кино (А. Шнитке, В. Овчинников, С. Губайдулина, Н. Каретников, О. Каравайчук, М. Таривердиев, Э. Артемьев и др.). Изменение художественно-эстетической парадигмы. Появление авторского кино (А. Тарковский, К. Муратова, С. Параджанов, Э. Климов, Л. Шепитько и др.). Музыка как элемент сложносоставного аудиовизуального решения фильма и как выражение эстетики автора.

Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе. Различия между киношколами России, Голливуда и Европы в отношении музыкального решения фильма. Ведущие кинокомпозиторы России, США и Европы. Современные теоретические работы по музыке и звуку в кинематографе в западном и отечественном киноведении и музыковедении (Мишель Шион, Клаудиа Горбман, Михаил Ямпольский и др.).

Раздел II. Музыкальные решения в жанровом кино (ПКО-2)

Тема 1. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия. Видовое происхождение музыкального фильма (водевиль, оперетта, ревю). Американский киномюзикл конца 1920-х – первой половины 1930-х гг.: формирование канона. Эволюция мюзикла. Мюзикл в авторском кино.

Тема 2. Музыка в кинодраме и эпосе. Принципы музыкальной драматургии в кинодраме. Музыка в эпических фильмах «золотого века» Голливуда. Роль симфонического оркестра и симфонизма как драматургического принципа организации музыкального материала. Современные тенденции музыкального оформления кинодрамы.

Тема 3. Музыка в триллере. Исторические и психологические предпосылки возникновения и популярности триллера. Роль конкретной музыки, алеаторики и сонористики в музыкальном оформлении триллера. Выдающиеся музыкально-шумовые решения триллеров.

Тема 4. Музыка в анимационном и документальном кино.

Основные особенности применения музыки в анимации. Классическая музыка в анимации. Работа кинокомпозитора в анимационном кино. Документальное кино:

принципы музыкального оформления, авторские решения (Артур Пелешян, Годфри Реджио).

Раздел III. Музыка в авторском кинематографе (ПКО-2)

Тема 1. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана.

Понятие феноменологии и экзистенциализма в отношении киноискусства. Теория Мориса Мерло-Понти. Звуковая редукция в творчестве Робера Брессона. Феноменология звука, онтологическое единство музыкальной формы и киноформы в фильмах Ингмара Бергмана.

Тема 2. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова.

Понятие рефлексии как формы мышления и трансцендентализма как направленности мышления. Эволюция музыкальных решений в творчестве Андрея Тарковского. Звук как экзистенциальная рефлексия в игровом кино Александра Сокурова.

Тема 3. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой

Эстетическое понятие игры. Структура игрового пространства. Звуковые игры в экранном пространстве. Музыкальные стилизации, пародии, цитаты, квазичитаты, аллюзии и мистификации. Театрализация музыкально-звуковых феноменов. Звуковой коллаж: художественная форма, игровая деятельность, авторское мировидение в фильмах Сергея Параджанова. Звуковая ирония как авторское отношение к экранному действию в фильмах Киры Муратовой.

Тема 4. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе

Музыка в отечественном кино постсоветского времени. Значение появления рок-музыки и рок-музыкантов за кадром и в кадре кинофильма. Минималистичность как принцип и музыкальный минимализм как художественное направление в музыкальном решении фильма. Глобализация и транскультурализм как тенденции в мировом художественном пространстве. Музыка в фильмах Андрея Звягинцева, Ивана Вырыпаева, Кирилла Серебренникова и др.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Преподавание курса предполагает такую форму работы со студентами, чтобы после просмотра фрагментов кинофильмов было последующее обсуждение и анализ увиденного и услышанного материала. Поэтому целесообразно проводить семинары со студентами в различных интерактивных формах:

- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты).

Возможно представление докладов и презентаций студентов по заранее предложенным темам.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Виды текущего контроля – представление докладов и презентаций студентов по темам программы курса.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет в конце 3 семестра.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Зачет проводится в устной форме 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 презентации по теме, предложенной преподавателем.

Темы для подготовки к зачету:

1. Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты
2. Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.)
3. Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звукозрительное».
4. Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой картины. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).
5. Музыкальная иллюстрация и звукозрительный контрапункт
6. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности
7. Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.
8. Киномузыка военного периода в отечественном кино
9. Музыка в кинематографе «оттепели»
10. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномузыке
11. Различия между киношколами России, США и Европы в отношении

музыкального решения фильма

12. Музыкальный фильм. Киномюзикл
13. Музыка в кинодраме и эпосе
14. Музыка в триллере
15. Основные особенности применения музыки в анимации
16. Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения
17. Основные принципы анализа музыки в авторском кинематографе
18. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе
19. Творческие тандемы (режиссер-композитор)
20. Современные теоретические работы по звуку и музыке в кинематографе

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

Основная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М. : Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М. : Искусство, 1984.
3. Дворниченко О. Гармония фильма. – М. : Москва, 1981.
4. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
5. Киноведческие записки. – 1992. – № 15 (подборка по теме «Звук в кино»).
6. Киноведческие записки. – 1992. – № 21 (подборка по теме «Кино и музыка»).
7. Киноведческие записки. – 2000. – № 48 («Звуковая заявка» сегодня. Научно-практическая конференция. Март, 2000).
8. Козинцев Г.М. Глубокий экран // Козинцев Г.М. Собр. соч. : в 5 т. Т. 1. – Л. : Искусство, 1983.
9. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М. : Искусство, 1974. (Главы 7, 8).
10. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М. : Музыка, 1970.
11. Михеева Ю.В. Ночь Никодима. Человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе. М.: ВГИК, 2014. (Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ в номинации «Теория кино») – 204 с.
12. Михеева Ю.В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. М.: ВГИК, 2016. – 240 с.

13. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самоявление звука // Вестник ВГИК. – 2013. – № 17. – С. 43 – 51. – № 18. С. 42 – 51.
14. Михеева Ю.В. Игра в игре: музыкальные стилизации в кинематографе // Философия и культура. – 2014– №11. – С. 1684-1689.
15. Михеева Ю.В. Музыкальная форма как форма кинофильма: вопрос онтологического единства // Философия и культура. – 2015– № 5. – С.762-768.
16. Михеева Ю.В. Музыка как элемент театрализации кинофильма // Музыка. Искусство, наука, практика. Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, 2017. № 1 (17). С.56-63.
17. Михеева Ю.В. Духовная музыка в драматургической структуре современного российского фильма // Вестник славянских культур. 2020 Том 55. С.249-257.
18. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа : монография. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). – М. : ВГИК, 2020.
19. Шилова И.М. Фильм и его музыка. – М. : Советский композитор, 1973.
20. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения : в 6 т. Т. 2. – М. : Искусство, 1964. («Будущее звуковой фильма. Заявка», «Вертикальный монтаж», «Четвертое измерение в кино»).
21. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения : в 6 т. Т. 3. – М. : Искусство, 1964. («Неравнодушная природа», «Из лекций о музыке и цвете в “Иване Грозном”»).

Дополнительная литература:

1. Анощенко Н. Звучащая фильма в СССР и за границей. – М. : Теакинопечать, 1930.
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М. : Иностранная лит-ра, 1960. (Глава «Новый Лаокоон: синтетические искусства и звуковое кино»).
3. Базен А. Что такое кино? – М. : Искусство, 1972.
4. Балаш Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. – 1940. – № 9.
5. Березовчук Л. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. – 2009. – № 92/93.
6. Блок Д. Музыкальное сопровождение в кино / Блок Д., Бугославский С. – М. ; Л. : Теа-кино-печать, 1929.
7. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. – М. : НЛО, 2010.
8. Васина-Гроссман В. А. Музыка в кинофильме // Искусство кино. – 1964. – № 10.

9. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М. : Музыка, 1975.
10. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М. : Искусство, 1966.
11. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа. – М. : Канон+, 2010. (Глава 2 «Авангард»).
12. Гран А. Музыкальная работа в кино. – М. : Роскино, 1933.
13. Делёз Ж. Кино. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2013.
14. Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. – М. : Вагриус, 2006.
15. Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме. – М. : Искусство, 1961.
16. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М., 2001.
17. Киноведческие записки. – 2001. – № 53 (подборка по теме «Рисованный звук»).
18. Иоффе И.И. Музыка советского кино : основы музыкальной драматургии. – Л. : Гос. муз. НИИ, 1938.
19. Кейдж Дж. Тишин : лекции и статьи. – Вологда, 2012.
20. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. – М. : Прогресс-Традиция, 2011.
21. Корганов Т. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма / Корганов Т., Фролов И. – М. : Искусство, 1964.
22. Лондон К. Музыка фильма / пер. с нем. под ред. М. Черемухина. – М. ; Л. : Искусство, 1937.
23. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин : Ээсти раамат, 1973.
24. Михеева Ю.В. Парадоксальность музыкального пространства в кинематографе Ингмара Бергмана // Киноведческие записки. – 2001. – № 51.
25. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. – М. : Музыка, 1972.
26. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М. : Знание, 1981.
27. Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино» : [сб. / под общ. ред. Р.Д. Копыловой]. – 2-е изд. – СПб. : РИИИ, 2001.
28. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1957. (Глава XXI «Начальный период звукового кино»).
29. Сергеева Т.С. Музыкальный мир фильмов С. Параджанова // Искусствознание. – 2012. – № 2.
30. Уваров С.А. Музыкальный мир Александра Сокурова. – М. : Классика-XXI, 2011.

31. Ухов Д.П. Что надо знать кинематографистам о минимализме? // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
32. Феллини Ф. Делать фильм. – М. : Искусство, 1984.
33. Черемухин М. Музыка звукового фильма. – М. : Госкиноиздат, 1939.
34. Ханиш М. О песнях под дождем. – М. : Радуга, 1984.
35. Шёнберг А. Стил ь и мысль : статьи и материалы. – М. : Композитор, 2006.
36. Шилова И.М. Превращения музыкального фильма. – М. : БПС К, 1981.
37. Шостакович Д. О музыке к «Новому Вавилону» // Советский экран. – 1929. – № 11.
38. Эшпай В.А. «Нулевая степень письма», или Еще раз о минимализме // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
39. Ямпольский М.Б. Видимый мир : очерки ранней кинофеноменологии. – М. : НИИК : Центр. музей кино : Междунар. киношкола, 1993. – (Приложение к журналу «Киноведческие записки» ; сер. «Из истории киномысли»).
40. Adorno Th. Komposition für den Film / Adorno Th., Eisler H. – Munchen, 1969.
41. Beyond the Soundtrack. Representing Music in Cinema / ed. by D. Goldmark, L. Kramer, R. Leppert. – Berkley, Los Angeles ; London : University of California Press, 2007.
42. Chion M. Audio-Vision. Sound on screen. – New York : Columbia University Press, 1994.
43. Cook M. A history of film music. – Cambridge University Press, 2008.
44. Flückiger B. Die virtuelle Klangwelt des Films. – Aufl. 2. – Marburg : Schüren, 2002.
45. Lexmann J. Theory of Film Music. – Frankfurt am Main, 2006.
46. Limbacher James L. Film music: from violins to video. – New York, 1974.
47. Manvell R. The technique of film music / Manvell R., Huntley J. – London ; New York : Focall Press, 1971.
48. Sound Theory / Sound Practise / ed. by R. Altman. – New York ; London: Routledge, 1992.

Обучающимся обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2023 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2023 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2023 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2023 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2023	с 24.11.2023 по 24.11.2023

https://e.lanbook.com/	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Рекомендуемые интернет ресурсы:

1. <http://mediamusic-journal.com/>
2. <http://filmmusicmag.ru/>
3. <http://classic-online.ru/>

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

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINTSLTSCUPGRD 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 Digital5.1 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 - просмотровый 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 курса «Музыка в кино» основывается на изучении музыки фильма в широком художественно-эстетическом контексте времени его создания, а также понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. В силу этого преподавателям рекомендуется в ходе занятий давать студентам расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, через краткий обзор художественных течений обозначенного периода, а также повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

В свою очередь, студентам рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта изучаемого периода в истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения курса студенты должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке кино.

**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
«Новейшая русская и зарубежная литература»**

Специальность

55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель – 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 режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1.....</u>	
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
<u>2.....</u>	
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	4
<u>5.....</u>	
Содержание дисциплины (модуля).....	5
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
3.1. Список учебной литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	157
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	167
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	169

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Новейшая русская и зарубежная литература» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературном процессе XXI века, отражающем состояние современного общества. Изучая курс по новейшей литературе, студенты формируют способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности. 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 и в его связях с современными тенденциями мирового кино. Дисциплина способствует умению самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания, умения, в том числе в новых областях знаний.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Новейшая русская и зарубежная литература» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ.01.01.

Объем дисциплины – 3 зач.ед., что составляет 108 академических часов или 81 астрономический час. Дисциплина преподается на 4 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства»,

«Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению компетенции ОПК-1.

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак.час. (81 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64							34	30
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	38							19	19

Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Работа с УМК									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
ИКР									
Форма промежуточной аттестации	Зач. 6								Зач. 6
Всего часов	108								

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
РАЗДЕЛ I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: общие вопросы							
1	Новейшие тенденции в европейской и американской литературе.		3				
2	Обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм и т.д.		3				
3	Новые поэтики. Интермедальность. Междисциплинарность. Технизация.		3				
4	Высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература. Книжные рынки.		3				
5	Жанровая система. Чистые формы и полижанровая литература.		4				
6	Литература Германии и Австрии: философско-политические романы.		4				

7	Французские писатели-лауреаты и социально-психологическая проза.		4				
8	Английская литература: социально-этическая проза, «филологический» и «гастрономический» роман.		4				
9	Скандинавские авторы ХХI века. Социальная, психологическая, религиозно-этическая, детективная проза.		4				
10	Американские и канадские прозаики. Междисциплинарные романы: романы-пазлы, романы-атласы, искусствоведческие и криптологические детективы. Альтернативная история.		4				
11	Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		4				
12	Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		4				
13	Жанровая литература в России ХХI века.		4				
14	Социальный, политический, исторический роман.		4				
15	Философский роман, магический реализм.		4				
16	Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман.		4				

17	Фэнтези, детективы, детективные романы-сериалы.		4				
			64				
			108				6+38

2.2.2. Содержание дисциплины

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

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
РАЗДЕЛ I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: общие вопросы		
ОПК-1	Тема 1. Новейшие тенденции в европейской и американской литературе.	Литературные премии, тексты, имена. Запросы читателя. Классика или обновление контента? Направления, течения, жанровые стратегии, эксперименты. Кризис или развитие?
ОПК-1	Тема 2. Обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм и т.д.	Судьба реализма и постмодернизма в новом веке. Реалистическое – нереалистическое. Переоценка влияния постмодерна на мировую литературу. Правомерность термина постпостмодернизм. Причины и особенности возврата к классическим формам; поэтика и философия новых вариаций. Образцы, перспективы, оценки.
ОПК-1	Тема 3. Новые поэтики. Интермедиальность. Технизация. Междисциплинарность	Обновление приёмов построения произведения в новейшее время. Редукция словесного, усиление визуального - живописного, театрального, кинематографического - начал в литературе. Междисциплинарность: использование научных методов (искусствоведения, литературоведения, философского анализа, естественных и технических наук) при описании объектов и событий в художественном произведении.
ОПК-1	Тема 4. Высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература. Книжные рынки.	Дискуссии о массовой литературе, арт-хаусе и беллетристике. Законы книжного рынка. Рейтинги. Литературные премии, их роль и отсутствие этой роли. Политика издательств. Сетевая литература как альтернатива печатной продукции.
РАЗДЕЛ II. ЖАНРЫ НОВЕЙШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		

ОПК-1	Тема 5. Жанровая система. Чистые формы и полижанровая литература.	Проблема жанра в XXI столетии. Споры об актуальности жанрового подхода; проблемы типологии. Массовая литература, беллетристика, арт-хаус.
ОПК-1	Тема 6. Литература Германии и Австрии: философско-политические романы.	Объединение Германии: политика и литература. Традиционные темы и современность. Художественность и публицистичность. Жанры. Австрийская проза: национальная идентичность в новейшее время. Философско-эротическая проза Австрии. Наследие австрийского магического реализма. Т. Вермеша, К. Крахта, Б. Шлинка, Т. Бруссига, Ю. Хермана, К. Функе, Д. Кольмана, Э. Елинек и др.
ОПК-1	Тема 7. Французские писатели-лауреаты и социально-психологическая проза.	Кризис во французской литературе. Психологическая женская проза. Историческая память о Второй мировой войне в творчестве П. Модяно. Реалии современной медиаиндустрии, поиск экзотических декораций. Социальная значимость романов М. Уэльбека, Ф. Бегбедера, Б. Вербера. Старая и новая Франция. Иммигрантский вопрос. «Женская» проза А. Нотомб, А. Гавальды.
ОПК-1	Тема 8. Английская литература: социально-этическая проза, «филологический» и «гастрономический» роман.	Интеллектуальность английской прозы. Наследие викторианской литературы в новейших вариациях. Литература иммигрантов. Влияние жанра романа воспитания. Роль женской феминистской прозы. Феномен филологического и гастрономического романов. Эстетство британской литературы. Произведения П. Акройда, А. Байетт, Й. Макьюэна, К. Исигуро, Д. Барнса, Ч. Мьевил, С. Рушди, Т. Стоппарда. Женская «литература курочек» (chick lit.).
ОПК-1	Тема 9. Социальная, психологическая, религиозно-этическая, детективная проза.	Скандинавские литературы в новом веке. Модернизм, постмодернизм, постпостмодернизм. Этика. Социальность. Психологизм. Политические ориентиры. Глобализм и национальная камерность. Шведская экономическая модель и религиозно-этические компромиссы. Скандинавский детектив. Детективные сериалы и их влияние. Скандинавские авторы XXI века: С. Ларссон, П. Хёг, Ю Несбё, Э. Лу, М. Аксельсон, К.Ю. Вальгрен, Х. Хельгасон и др.
ОПК-1	Тема 10. Американские и канадские прозаики. Междисциплинарные романы: романы-пазлы, романы-атласы, искусствоведческие и криптологические детективы. Альтернативная	Приоритеты американской литературы. Постмодернизация сознания. Игровая культура. Медийность. Экспериментальные жанры. Поколенческая литература и наследие битников. Положение канадской литературы в современном литературном процессе. Т. Пинчон, Ч. Паланик, Д. Браун, Д. Кэрролл, С. Эрикссон, Д. Тартт и др.

	история.	
РАЗДЕЛ III. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: жанры, поэтика, имена		
ОПК-1	Тема 11. 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.	Концептуализм. Метареализм. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы». Возрождение модернистских течений. Проблема русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова, «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
ОПК-1	Тема 12. Постмодернизм, метамодернизм, 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, Викт. Ерофеева. М. Шишкина, А. Гарроса, А. Евдокимова, Б. Елизарова. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. (Около)постмодернизм В. Пелевина. Поиск нового формата
ОПК-1	Тема 13. Жанровая литература в России XXI века.	Причины угасания жанров религиозного романа, любовного, психологического, приключенческого и научно-фантастического. Усиление и разработка фэнтези, детективной и «гламурной» литературы.
ОПК-1	Тема 14. Социальный, политический, исторический роман.	Социальный аспект в русской прозе. Советское и постсоветское пространство в произведениях. Политические темы XXI века. Личность, государство; система, диктатура, анархия. Восток-Запад. Неореализм в творчестве А. Иванова, Р. Сенчина, З. Прилепина, С. Шергунова. Лагерная тема в современном осмыслении. Романы З. Прилепина и Г. Яхиной. Причины актуальности и экранизаций. Новые подходы к военной прозе. Усиление action. Романы А. Терехова, Л. Юзефовича, Э. Лимонова, А. Проханова, К. Букши, О. Славниковой, Фигля-Мигля, О. Робски, А. Варламова, И. Бояшова, Е. Водолазкина.
ОПК-1	Тема 15. Философский роман, магический реализм.	Традиции философской и религиозно-этической прозы в России. Достоевский и творчество Е. Водолазкина. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. «Буддийский» постмодернизм В. Пелевина. Японская культура в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Философские антиутопии Т. Толстой и Е. Водолазкина.

		Произведения Б. Евсеева, О. Славниковой, Д. Осокина, М. Петросян, В. Крапивина, А. Иличевского, П. Крусанова, А. Рубанова, Ю. Буйды, Ю. Мамлеева.
ОПК-1	Тема 16. Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман.	Генезис психологической и социально-психологической прозы XIX столетия. Наследие натурализма А. Куприна, И. Бунина, В. Набокова и проза Л. Улицкой. Судьба жанра мелодрамы в русской прозе. Положение беллетристики. Мужская и женская любовная проза. Психоделика новейшего времени. Произведения-рефлексии И. Вырыпаева, В. Сигарева, А. Козловой. Д. Рубиной, А. Берсенёвой, Г. Щербаковой.
ОПК-1	Тема 17. Фэнтези в русской литературе к. XX-н. XXI века. Детективные романы и романы-сериалы.	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой, Д. Емца. Виды детектива: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий, А. Кивинов), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Романы-сериалы. Судьбы 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. Зарубежная литература XX века / Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. Центр «Академия», 2003.
2. История русской литературы XX — начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях. Часть III: 1991—2010-е годы. — М., 2014 (ЭБС «Айбукс»)
3. Русская проза рубежа XX–XXI веков. М., 2016. (ЭБС «Айбукс»).
4. Черняк М. А. Актуальная словесность XXI века: приглашение к диалогу. — М., 2015. (ЭБС «Айбукс»)

3.1.2. Дополнительная литература

1. Бабенко Н.Г. Язык и поэтика русской прозы в эпоху постмодерна. М., 2010.
2. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века). СПб., 2004.
3. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
4. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.

5. Лейдерман Н.Л. Постреализм. Екатеринбург, 2005.

6. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов XX века. Минск, 1998.
7. Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 2001.
8. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.
9. Шарыпина Т.А., Новикова В.Г., Кобленкова Д.В. Зарубежная литература XX века. М., 2019.
10. Царева Р.Щ., Буранбаева Л.М. Страницы истории зарубежной литературы XX-XXI веков. Стерлитамак, 2011.
11. Эпштейн М.Н. Постмодерн в России: Литература и теория. М., 2000.

Тексты по зарубежной литературе

Германия

Тимур Вермеш. Он снова здесь.
Кристиан Крахт. Империя.
Бернхард Шлинк. Чтец. Возвращение.
Томас Бруссиг. Солнечная аллея.
Свен Регенер. Берлинский блюз.
Юдит Херман. Летний домик.
Корнелия Функе. Чернильное сердце.

Австрия

Эльфрида Елинек. Пианистка. Дети мёртвых. Болезнь, или Современные женщины.
Роберт Шнайдер. Сестра сна.
Даниэль Кельман. Магия Берхольма. Я и Каминский. Измеряя мир.
Кристоф Рансмайр. Последний мир. Болезнь Китахары.
Андреа Гриль. Полезное с прекрасным.

Великобритания

Антония Байетт. Обладать. Детская книга.
Ирвин Уэлш. На игле. Дерьмо. Сексуальная жизнь сиамских близнецов.
Нил Гейман. Американские боги.
Филип Пулман. Сказки братьев Гримм.
Джоан Роулинг. Гарри Поттер. На службе зла. Смертельная белизна.
Йен Макьюэн. Амстердам. Искушение. Суббота.
Кадзуо Исигуро. Когда мы были сиротами. Не отпускай меня. Безутешные.
Джулиан Барнс. Англия, Англия. Предчувствие конца.
Чайна Мьевил. Посольский город. Город и город.
Салман Рушди. Дети полуночи. Земля под её ногами.
Том Стоппард. Берег утопии.
Терри Пратчетт. Изумительный Морис и его учёные грызуны. Народ, или когда-то мы были дельфинами.
Сара Кейн. Психоз 4.48.
Тахир Шах. Год в Касабланке.

Франция

Патрик Модiano. Кафе утраченной молодости.
Фредерик Бегбедер. Любовь живёт три года. Рассказики под экстази. 99 франков. Романтический эгоист.
Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Карта и территория. Серотонин.
Бернар Вербер. Империя ангелов. Звёздная бабочка (Тайна богов).
Амели Нотомб. Токийская невеста. Синяя борода. Антихриста.
Анна Гавальда. Я её любил. Я его любила.
Милан Кундера. Торжество незначительности.

Италия

Алессандро Барикко. Шёлк. Юная невеста.

Испания

Рубен Гальего. Белое на чёрном.

Скандинавия-Исландия

Дания: Питер Хёг. Смила и её чувство снега. Условно пригодные.

Норвегия: Эрленд Лу. Наивно. Супер. Ю. Несбё. Снеговик

Швеция: Стиг Ларссон. Девушка с татуировкой дракона.

Майгуль Аксельсон. Апрельская ведьма.

Карл Юхан Вальгрен. Ясновидец. Личное дело игрока Рубашова.

Исландия: Хальтгрим Хельгасон. Женщина при 1000 градусов.

США

Томас Пинчон. Врождённый Порок.

Чарльз Буковски. Женщины. Голливуд. Макулатура.

Брет Истон Эллис. Правила привлекательности.

Чак Паланик. Бойцовский клуб. Удушье.

Джонатан Кэрролл. Свадьба палочек.

Кормак Маккарти. Кони, кони. Дорога. Старикам тут не место.

Дэвид Фостер Уоллес. Бесконечная шутка.

Дэн Браун. Ангелы и демоны. Код да Винчи. Инферно.

Энди Вейер. Марсианин.

Урсула Ле Гуин. Цикл о Земноморье. Хайнский цикл.

Джордж Мартин. Песнь Льда и Огня.

Сьюзен Коллинз. Трилогия «Голодные игры».

Стефани Майер. Сумерки.

Гиллиан Флинн. Исчезнувшая.

Майкл Каннингем. Часы. Снежная королева.

Донна Тартт. Щегол.

Хэнк Муди. Бог ненавидит нас всех.

Грант Моррисон. Лечебница Аркхэм: Дом скорби на скорбной земле.

Лемони Сникет. 33 несчастья.

Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет.

Стивен Крэйг Залер. Мерзкие дела на Норт-Гансон-стрит.

Джонатан Сафран Фозер. Полная иллюминация.

Огюстен Берроуз. Бегом с ножницами.

Джаннетт Уоллс. Замок из стекла.

Ханья Янагихара. Маленькая жизнь.
Тони Моррисон. «Боже, храни моё
дитя». Элизабет Страут. Оливия
Киттеридж.
Адам Джонсон. Сын повелителя сирот.
Эдриан Пирсон. Страна коров.
Пол Остер. 4.321.

Канада

Дуглас Коупленд. Поколение Х. Поколение А.
Стив Эриксон. Явилось в полночь море.
Маргарет Этвуд. Она же Грейс.

Новая Зеландия

Элеанора Каттон. Светила.

Китай

Мо Янь. Страна вина. Устал рождаться и умирать.

Япония

Харуки Мураками. Охота на овец. Норвежский лес. Кафка на пляже.
Масахико Симада. Царь Армадилл. Канон, звучащий вечно.

Индонезия

Эки Курниаван. Красота – это горе.

ЮАР

Джон Кутзее. Осень в Петербурге. Бесчестье. Детство Иисуса.

Тексты по русской литературе

Социальный, политический, исторический роман

А. Иванов. Географ глобус пропил. Сердце Пармы. Ненастье. Тобол.
В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана. Тихоходная барка «Надежда».
Е. Попов. Веселие Руси.
Ю. Бондарев. Бермудский треугольник.
О. Славникова. Бессмертный.
Ю. Поляков. Замыслил я побег. Любовь в эпоху перемен. Козлёнок в молоке.
А. Варламов. 11 сентября. Мысленный волк.
Л. Бородин. Ловушка для Адама. Божеполье. Третья правда.
З. Прилепин. Санька. Ботинки, полные горячей водкой. Обитель.
Р. Сенчин. Елтышёвы. Зона затопления.
С. Шаргунов. Битва за воздух свободы.
С. Алексиевич. Время секонд-хэнд.
Б. Екимов. Фетисыч.
В. Бочков. К югу от Вирджинии.
Л. Юзефович. Зимняя дорога.
Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
Фигль-Мигль (Екатерина Чеботарёва). Волки и медведи.
А. Кабаков. Сборник «Московские сказки».

Э. Лимонов. Старик путешествует.

А. Проханов. Господин Гексоген.
И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр».
А. Терехов. Каменный мост. Немцы.
М. Степнова. Женщины Лазаря.
А. Водолазкин. Лавр. Соловьёв и Ларионов.
К. Букша. Завод «Свобода».
М. Ахметова. Дневник смертницы. Хадижа. Уроки украинского.
М. Кикоть. Исповедь бывшей послушницы.
Т. Шевкунов. Несвятые святые.
М. Рыбакова. Гнедич.
Н. Кононов. Фланёр.
О. Робски. «Casual (Повседневное)».
С. Минаев. Dухless. Повесть о ненастоящем человеке.
Н. Мещанинова. Рассказы.

Философский роман, магический реализм

В. Крапивин. Ампула Грина. Тополята.
Б. Евсеев. Офирский скворец.
О. Славникова «2017».
Ю. Мамлеев. Мир и хохот.
Н. Садур. Нос. Памяти Печорина. Доктор сада.
Д. Осокин. Овсянки. Небесные жёны луговых мари. Огородные пугала с ноября по март.
М. Петросян. Дом, в котором...
А. Иличевский. Перс. Матисс. Математик. Чертёж Ньютона.
Е. Абдуллаев. Ташкентский роман. Поклонение волхвов. Муравьиный царь.
П. Крусанов. Бом-бом.
А. Рубанов. Хлорофилия. Стыдные подвиги. Финист-ясный сокол.
Ю. Буйда. Вор, шпион и убийца.
Т. Толстая. Кысь.
А. Щёголев. Как закалялась жесть.

Постмодернизм, концептуализм

В. Сорокин. Голубое сало. День опричника. Метель.
В. Пелевин. Колдун Игнат и люди. Чапаев и пустота. Generation P. Тайные виды на гору Фудзи.
М. Шишкин. Венерин волос. Письмовник.
А. Гаррос, А. Евдокимов. (Голово)ломка.
Б. Елизаров. Библиотекарь.
А. Аствацатуров. Люди в голом.

Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман и драматургия

- Л. Улицкая. Пиковая дама (сб.рас.). Казус Кукоцкого. Лестница Якова. Сквозная линия.
- Л. Петрушевская. Три девушки в голубом. Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребёнка: Страшные рассказы. Гигиена.
- Д. Рубина. На солнечной стороне улицы. Любка. Я и ты под персиковыми облаками.
- А. Берсенёва. Капитанские дети.
- Г. Щербакова. Актриса и милиционер.
- Д. Липскеров. Леонид обязательно умрёт. Туристический сбор в рай.
- В. Сигарёв. Пластилин. Божьи коровки возвращаются на землю. Каренин.
- И. Вырыпаев. Сны. Кислород. Валентинов день.
- О. Мухина. Счастливый случай: пьесы из XXI века.
- Я. Пулинович. Наташина мечта. Жанна. Земля Эльзы.
- А. Волошина. Мама. Человек из рыбы.
- А. Козлова. F20.
- А. Яблонская. Видеокамера. Язычники.
- А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.

Фэнтези

- Н. Перумов. Летописи Хьёрварда. Алиедора.
- А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее.
- С. Лукьяненко. Ночной дозор.
- М. Семёнова. Волкодав. Валькирия.
- Ю. Вознесенская. Мои посмертные приключения.
- А. Старобинец. Переходный возраст. Живущий.
- Д. Емец. Цикл «Мефодий Буслаев».
- Е. Чудинова. Мечеть Парижской Богородицы.

Детективы

- Б. Акунин. Азazel. Турецкий гамбит.
- Н. Свечин. Сыщик Его Величества.
- Л. Юзефович. Контрибуция.
- А. Кивинов. Улицы разбитых фонарей.
- А. Константинов. Вор.
- А. Маринина. Цикл «Каменская». Горький квест.
- Д. Донцова. Эта горькая сладкая месть. Гадюка в сиропе.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

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

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

<http://royallib.com> - Электронная библиотека Royallib.com

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

<http://dic.academic.ru> - Словари и энциклопедии на Академике

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»**

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер игрового кино и телефильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 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 истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары	17
8. Самостоятельная работа студента	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	18
9.1. Основная литература.....	18
9.2. Дополнительная литература	19
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	20
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	21
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» заключается в ознакомлении студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики государства, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики государства.

Задачи курса:

- сформировать представление о феномене культуры и феномене искусства как сферы культуры;
- дать знания о сущности государства, его признаках, задачах, видах и функциях;
- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики государства;
- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
- дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.05 «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: философия, правоведение, история, философия искусства, теория и история культуры, этика, и ряда специальных дисциплин.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: менеджмент в сфере культуры, основы информационной культуры, социология и специальных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-2):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

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-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических часа), контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., самостоятельная работа обучающихся 36 часов.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. час. (54 астр. ч.)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.план	В т.ч. по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (аудиторные			
Теоретический блок:			
Лекции	34		34
Практический блок:			
практические и семинарские занятия			
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:	32		32
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	6		Зачет 6
Всего часов	72		72

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практическое	лабораторные	индивидуальные	
1	Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	4	2				2

2	Теория и методология культурной политики	4	2				2
3	История культурной политики в России	8	4				2
4	Законодательная база сферы культуры	6	2				2
5	Организационная структура субъектов культурной политики.	4	2				2
6	Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления	6	2				2
7	Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике	4	2				2
8	Этническое и национальное в культурной политике.	4	2				2
9	Наука и образование в сфере культуры.	4	2				2
10	Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	4	2				2
11	Сохранение культурного наследия.	4	2				2
12	Индустрии культурной деятельности.	8	4				4
13	Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	4	2				2
14	Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	4	2				2
15	Зарубежный опыт в сфере культурной политики	4	2				2
	Зачет	6					
	Итого по дисциплине:	72	34				32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Компетенция, связанная со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации».	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения

интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-

политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ): сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политики: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность

культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Полисемантичесность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийской модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве. Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий. Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;
- нормативно-правовая база сферы культуры;
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;
- прозрачность культурной политики.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём

источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Кроме того, следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (<http://www.cr-journal.ru/>)
2. Время, вперед! Культурная политика в СССР. Сб. под ред. Куренного В.А. (<http://www.litmir.co/>)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 (<http://www.eLibrary.ru/>)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. Краснодар, 1998 (<http://www.eLibrary.ru/>)

5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. СПб., 2005 (<http://www.padaread.com/>).
6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации М., 2012 (<http://www.eLibrary.ru/>)
7. Основы государственной культурной политики (<http://www.mkrf.ru/>)

9.2. Дополнительная литература

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014.
11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. Магнитогорск, 2016.
12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.
13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.
14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.
15. Водопьянова Е. В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза / Е. В. Водопьянова. М., 2009.
16. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. Волк. Томск, 2002.
17. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, К. Б. Соколов. М., 2001.
18. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.
19. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.
20. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. Екатеринбург, 2015.
21. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 2003.

22. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.
23. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2010.
24. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. Орёл, 2014.
25. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
26. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.
27. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. М., 2014.
28. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009.
29. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. М., 2010.
30. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 2015.
31. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. М., 2002.
32. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. М., 2014.

1. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
2. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
3. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>

5. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
6. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>
8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); 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. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

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

3. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы кинооператорского мастерства»

Направление подготовки	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация	Режиссер игрового кино-и телефильма
	высшее
Уровень образования	
Форма обучения	очная

Москва, 2023

Программа составлена доцентом Н.В. Свиридовой

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 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 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 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

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, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 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 игрового кино-и телефильма

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:
- 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 – 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
Работа с преподавателем (контактные часы):	30,5	30,5
Практического (семинарского) типа	30	30
Самостоятельная работа:	35,5	35,5
Работа с информационными источниками	36	36
Промежуточная аттестация – зачет	6	6
- контактные часы на зачет	0,5	0,5

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 практического (семинарского) 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 развитии. <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. Съемка 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 съемкам. Замысел киноизобразительного решения. Съемка специальных объектов в научных лабораториях, производственных цехах, клиниках и др. научных и производственных учреждениях. 3. Съемка научных фильмов Изучение материала, метода и программы научного исследования. Разработка методики и техники киносъемки. Подготовка специальных киносъемочных средств и материалов. Специфика творческой производственной работы оператора над съемкой научных исследований. Примеры творческо-производственной работы операторов над съемкой 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 съемочное 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 экранным 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 натуральных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб. Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими крупными – портретными – планами. Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время. Постановка и съёмка специальных эффектов: дождя, тумана, снега, пожара и пр. Создание перечисленных эффектов с помощью компьютерных технологий. 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 - 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 Ондричичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., реж. Джо Мэй; опер. Гюнтер Риттау.
6. «Аталанта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.

7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
8. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов
9. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Руттенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
13. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
14. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
17. «Гарпагстум», 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 Урусовский
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 Урусовский.
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. «Преступление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. « 72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер.Сергей Мачильский
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж.Марк Донской; опер. Сергей Урусовский
58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира 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 Дворцевой, опер. Алишер Хамидходжаев
70. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусовский.
72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

4. 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

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 19.11.2023г.
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 25.11.2023г.
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 19.11.2023г.
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 видеопозаа 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 игрового кино-и телефильма**

Специализация: **Режиссёр телевизионных программ**

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 режиссерского факультета _____ Н.В.Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

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.	Этапы формирования компетенций	
	<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 - 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 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
- зачет

Обсуждение

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета

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 продemonстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

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

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Основы кинооператорского мастерства»

1. 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

[illegible]

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва
2023

Составитель – кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 года.

Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1

Цели и задачи дисциплины

1.2

Место дисциплины в структуре ОП ВО

1.3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1.

Структура и организационно-методические данные дисциплины

2.2.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

2.3.

Содержание разделов, тем дисциплины

2.4.

Самостоятельная работа обучающихся

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1

Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

3.1.2. Основная литература

3.1.3. Дополнительная литература

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

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

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в аудиовизуальной сфере (АВС). В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными

финансами стоит особенно актуально, являются обучающиеся образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у обучающихся систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы, методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у обучающихся экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
- изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана, её изучение осуществляется в 7 семестре. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая	УК-9. Способен	УК-9.1. Знает понятийный аппарат

культура, в том числе финансовая грамотность	принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
--	---	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;
- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений;

владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных;
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;

– навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

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

Таблица 2

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	–
Практический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Семинарские занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося:		32	–	–	–	–	–	–	32	–
Виды промежуточной аттестации – зачет		6	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	часов	72	–	–	–	–	–	–	72	–
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	–	–	–	–	–	–	2	–

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	8	4	–	–	4
Тема 2. Банки и их значение	8	4	–	–	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6	–	–	4
Тема 4. Налоги	8	4	–	–	4
Тема 5. Предпринимательский	8	4	–	–	4

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Само- стоя- тельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
доход в ABC					
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				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.3. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» преподается в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала.

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода.

Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения.

Нормативно-правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ.

Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ.

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов.

Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам.

Налогообложение в аудиовизуальной сфере.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Социальный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на занятиях и при изучении рекомендуемых источников.

Вопросы для самопроверки

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?

4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?

8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. «О Центральном банке РФ». Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ.
4. «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1.
5. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
6. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

3.1.2. Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Криволуцкого, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие /Б.М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие /В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.

5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие /В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие /Т.Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021.

3.1.3. Дополнительная литература

1. Браилова О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 43 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] /Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06670-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 412 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00482-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-

- е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00375-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
 6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
 7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
 9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
 10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
 12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсера и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
15. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /Пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /Пер. с англ./ – М.: ГИТР.2008.

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> -Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - Europeen Central Bank

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

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет,

проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием

для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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

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

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

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

К видам самостоятельной работы относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

Самостоятельная работа начинается использованием «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи,

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность неоднократно прочесть нужный отрывок текста, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. При конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, справочными изданиями, периодикой в дополнение к знаниям, полученным на лекциях. Дополняя при этом конспект лекций. Она должна быть направлена на поиски ответов на наиболее важные, узловые проблемы дисциплины, а также при подготовке к зачету.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы.

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное представление обучающегося об изученных вопросах.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9.	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных форм.	УК-9
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых

		материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- обучающихся может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации -ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» осуществляется посредством зачета, который проходит в форме устного опроса по случайной выборке.

1.5. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.

38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

1.6. Оценивание результатов зачета

1.6.1. Критерии оценивания знаний

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения компетенции, предусмотренной рабочей программой:

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучающийся продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучающийся продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Пороговый	Знать	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
		грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточны й	Знать	Обучающийся не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

1.6.2. Оценивание результатов зачета

Оценка «**ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при достижении повышенного, базового, порогового уровней освоения компетенции.

Оценка «**НЕ ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при недостаточном уровне освоения компетенции.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПИТЧИНГ»

Направление подготовки, специальность	55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация	«Режиссер игрового кино- и телефильма»
Квалификация выпускника	специалист
Форма обучения	очная

Москва, 2023

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 ПООП ВО.

Специализация программы специалитета – Режиссура игрового кино- и телефильма.

Автор: Кудрявцев И.А.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры режиссуры игрового фильма

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

Заведующий кафедрой _____ В.И Хотиненко
(Подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Подпись) (Ф.И.О.)

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

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Питчинг» – выработать навыки вербальной или визуальной презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

Задачи дисциплины:

- формирование творческого подхода к созданию питча;
- освоение методов и правил написания питча на разных стадиях кинопроизводства от кастинга до дистрибуции;
- формирование умения раскрыть идею фильма или сериала потенциальным инвесторам с использованием информации о проекте, включающей синопсис сценария, раскадровку и планируемый бюджет реализации кинопроекта.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Питчинг» является факультативной и преподается обучающимся 4 курса.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера, кинодраматургии, фильмопроизводству и др. Курс основан на международном и российском опыте подачи заявок.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

Таблица 1

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1	Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (48 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34	–	–	–	–	–	–	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	–	–	–	–	–	–	34	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практический блок:		34	–	–	–	–	–	–	34	–
Практические занятия		34	–	–	–	–	–	–	34	–
Семинарские занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося:		32	–	–	–	–	–	–	32	–
Виды промежуточной аттестации – зачет		6	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	часов	72	–	–	–	–	–	–	36	–
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	–	–	–	–	–	–	2	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 5

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. История питчинга. Питчинг и мировой киноиндустрии	–	2	–	–	2
Тема 2. Виды питчингов в киноиндустрии		2	–	2	4
Тема 3. Цели проведения питчинга		2	–	2	4
Тема 4. Этапы питчинга		2	–	4	6
Тема 5. Визуальная составляющая питчинга		4	–	4	8
Тема 6. Виды презентаций		4	–	4	8
Тема 7. Виды видеопроектов презентаций		4	–	4	8
Тема 8. Структура выступления		4	–	4	8
Тема 9. Основные сведения о представляемом проекте		4	–	4	8
Тема 10. Дополнительная информация о проекте		4	–	4	8
Тема 11. Этические вопросы представления кинопроекта		2	–	–	2
Форма промежуточной аттестации – зачет					6

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				
Всего		34		32	72

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Питчинг» преподается в виде практических занятий.

Тема 1. История питчинга. Питчинг и мировой киноиндустрии

Питчинг как одна из [техник продаж](#) с использованием вербальной или визуальной презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

Использование питчинга на разных стадиях [кинопроизводства](#) от [кастинга](#) до [дистрибуции](#) на основе информации о проекте, включающей синопсис сценария, раскадровку и планируемый бюджет реализации кинопроекта. Съёмка независимых [питчинг-трейлеров](#) для лучшей [визуализации](#) замысла авторов и показа серьёзности их [намерений](#).

Площадки проведения питчингов в киноиндустрии: госкомпании и госфонды; частные компании и частные фонды; видеоплатформы; фестивали; телеканалы.

Питчинг в Европе – индустриальный инструмент для совместного производства, одно из средств поиска зарубежных партнёров на фестивалях.

Питчинг в США – презентация идеи сценариста перед продюсерами.

Питчинги в России: продюсерский питчинг в рамках фестиваля «Кинотавр» (с 2007 г.); питчинг документальных проектов на фестивале «Артдокфест» (с 2011 г.); питчинги с участием будущих сценаристов, режиссёров и продюсеров в рамках Международного студенческого кинофестиваля ВГИК; питчинг Молодёжного центра Союза кинематографистов России в рамках 35-го Международного Московского кинофестиваля (2013 г.); питчинг игровых проектов Teamwriting Insight, организованный компанией Teamwriting.

Тема 2. Виды питчингов в киноиндустрии

Питчинги Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино. Работа с телеканалами.

Сценарный питчинг – презентация сценариста, который хочет продать свой сценарий продюсерам.

Продюсерский питчинг – поиски целенаправленного финансового партнёрства до стадии [производства](#).

Тема 3. Цели проведения питчинга

Цель сценариста или режиссёра – воплотить свою идею в реальность в виде фильма, который будет иметь успех у большой зрительской аудитории.

Цель продюсера (инвестора, байера, сейлз-агентов, кинодистрибьютора, представителей фестивалей) – определение размеров вложенных средств и получение прибыли. Работа продюсера по выбору или заказу сценария, приглашение режиссёра, участие в подборе актёров (кастинге).

Тема 4. Этапы питчинга

Подготовка к участию в питчинге. Выбор подходящего по направлению питчинга, в зависимости от целей отбора, ознакомление со списком жюри, предпочтениями, любимыми жанрами членов жюри и т.д.

Разработка стратегии участия в питчинге. Подготовка команды для участия в питчинге.

Подготовка литературного сценария, лонглайна, синопсиса, списка персонажей, перечня локаций.

Обоснование проекта, его современности, актуальности и реализуемости. Маркетинг проекта, гарантия возврата вложенных в картину средств.

Проведение мозгового штурма, рассмотрение возможных вариантов выступления на питчинге.

Подготовка и репетиция речи.

Разработка слайд-шоу.

Подготовка раздаточного материала с информацией о проекте, себе и контактами.

Тема 5. Визуальная составляющая питчинга

Презентация. Необходимость презентации. Основные случаи использования презентаций в киноиндустрии. Развитие кинопрезентаций в современной истории российского кинобизнеса.

Видео. Виды видео. Сизл. Тизер.

Тема 6. Виды презентаций

Презентация как форма бизнес-коммуникаций.

Организация материала для подготовки презентаций.

Новые технологии презентаций. Обзор программ для создания презентаций. Использование трейлеров из других видеоматериалов, аренда фотобанков для подготовки наглядного материала презентаций. Интерактивные презентации.

Тема 7. Виды видеопроектов презентаций

Аудиовизуальные средства презентаций. Трейлеры, фотобанки, тизеры, проморолики.

Тема 8. Структура выступления

Выступление (3-10 мин.).

Приветствие.

Название проекта, представление продюсера, сценариста, режиссера, актеров, героев документального фильма.

Причина и цель участия в данном питчинге

Тема 9. Основные сведения о представляемом проекте

Демонстрация трейлера или сизла (30-60 секунд)

Рассказ о проекте, сопровождающийся слайд-шоу (2-5 мин.). Логлайн. Жанр и настроение, мир и правила игры. Персонажи. Завязка. Второй акт. Знаковые сцены. Потрясение. Развязка

Тема 10. Дополнительная информация о проекте

Дополнительная информация о проекте (1-5 минут). Хронометраж. Актёрский состав (дримкаст). Творческая группа (режиссёр, оператор). Мудборд. Бюджет (производство, маркетинг). Стадия реализации проекта. Сроки реализации (подготовительный период, съёмки, постпродакшн, релиз). Сезонность проекта. Локации. Идеи костюмов. Целевая группа. Ссылки, референсы (на фильмы того же жанра). Партнёры, ожидаемый дистрибьютор, кинопрокатчик. Потенциальные фестивали. Потенциальные телевизионные каналы для будущих показов. Ожидаемое количество кинотеатров. Рынки сбыта. Потенциальные сборы фильма (кинотеатры, ТВ-сборы, VOD).

Собственные контакты (электронная почта, номер телефона).

Тема 11. Этические вопросы представления кинопроекта

Публичное выступление как базовый навык для представления проекта. Правила публичных выступлений с презентациями. Ораторское искусство как необходимость. Владением аудиторией. Подготовка к ответам на вопросы. Работа с возражениями при проведении питчинга

Психология питчинга. Время на подготовку, сколько его уделить. Как успокоиться за 5 минут до питчинга. как себя вести. Внешний вид. Правила хорошего тона на питчинге.

Главные ошибки питчингов.

Что делать после неудачного питчинга.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося предполагает изучение рекомендуемых источников и подготовку к практическим занятиям.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин

Основная литература

Клафф О. Идеальный питч. Революционный метод заключения крупных сделок. «Манн, Иванов и Фербер». 2013 - 256с. - ISBN: 978-5-91657-726-6 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: <https://e.lanbook.com/book/62212>

Дополнительная литература

История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Макки Р., - 4-е изд. - М.:Альпина нон-фикшн, 2016. -

456 с.: ISBN 978-5-91671-183-7 - Режим доступа:
<http://znanium.com/catalog/product/913183>

Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете / Индик У.; Пер. с англ. Шураевой А., - 3-е изд. - М.: Альпина нон-фикшн, 2016. - 348 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91671-529-3 - Режим доступа:
<http://znanium.com/catalog/product/561332>

Интернет-источники

Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>

Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.l'п/sknews.php>

Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>

Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>

TeaTrDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>

ВГИК: <http://www.vgik.info/>

ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>

Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>

Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>

Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

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)

8. 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 WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut;

2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010;

3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010 и так далее.

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

Во время практических занятий обучающиеся обеспечиваются кино и видеопроекцией, а также кинокопиями программных кинопроизведений. В отсутствии фильмов на киноплёнке могут быть использованы видеокопии-DVD и, в исключительных случаях, VHS.

Для самостоятельной работы студенты должны иметь видеокамеру Sony HVR-Z1 (или – аналог; из расчета: 1 камера на курс), а также персональные компьютеры, работающие под управлением операционной системы WindowsNT/2000/xp/Vista/10 с возможностью скоростного выхода в интернет и установленными программами AdobePremier и/или FinalCutPro и, кроме того, программами Power DVD, AdobePhotoshop и Nero, диски с фильмами по программе дисциплины.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПИТЧИНГ»

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	
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: - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов	ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции при проведении практических занятий - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации - оценка активности и эффективности участия в обсуждении проблем питчинга	ПКО-1
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- участие в обсуждении вопросов на практических занятиях - 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 тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины

		- участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации - ЗАЧЕТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	ПКО-1	Доклад Обсуждения Зачет

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

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

- Доклад

- Обсуждение
- Зачет

Доклад

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

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

Примерный перечень тематики докладов

1. Формирование питчинга как коммуникативной технологии развития коммерческого кинопроизводства в мировой киноиндустрии.
2. Алгоритм построения презентации аудиовизуального проекта креативных индустрий.
3. Художественно-композиционная модель построения питчинга: вербальная и визуальная составляющая.
4. Психология питчинга в контексте рефлексии коммуникативного процесса.
5. Этические аспекты использования инструментария питчинга.
6. Международный опыт питчинга.

Обсуждение

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

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Зачет

Проходит в форме устного опроса.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. История питчинга и мировой киноиндустрии.
2. Понятие и классификация питчинга как инструментария привлечения финансовых ресурсов в кинопроизводство.

3. Виды питчингов в киноиндустрии.
4. Цели и этапы проведения питчинга.
5. Виды презентаций.
6. Структура выступления.
7. Основные сведения о представляемом проекте.
8. Дополнительная информация о проекте.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Оценивание результатов зачета

Результат устного ответа на вопрос оценивается:

«ЗАЧЕТ» – продемонстрированы все необходимые знания по дисциплине;

«НЕЗАЧЕТ» – не продемонстрированы необходимые знания по дисциплине.

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

**Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО КИНОДРАМАТУРГИИ**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер игрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2023 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

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2023 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, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1._ Цель и задачи освоения дисциплины	4
2._ Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3._ Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4._ Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5._ Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6._ Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	14
7._ Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	15
8._ Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	15
9._ Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	15
Приложение. Фонд оценочных средств	16
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Практикум по кинодраматургии» является обучение будущих режиссеров созданию оригинальных произведений драматургии с использованием средств художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства.

Задачи курса:

- изучение процесса создания и разработки (девелопмента) сценария;
- освоение обучающимися специфики работы над драматургической основой экранного произведения;
- овладение базовыми навыками создания литературной основы экранного произведения и рабочим инструментарием сценариста;
- формирование навыков анализа и экспертизы драматургической основы экранных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по кинодраматургии» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер игрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподаются в 2-8-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, 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	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

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
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	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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
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	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 академических (351 астрономический) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2, 4, 6, 8-й семестры).

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:		286	–	30	34	30	34	30	68	60
Аудиторные занятия всего, в том числе:		286	–	30	34	30	34	30	68	60
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		286	–	30	34	30	34	30	68	60
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		158	–	–	2	–	74	36	40	6
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		24	–	6	–	6	–	6	–	6
ИТОГО:	акад. час.	468	–	36	36	36	108	72	108	72
Общая трудоемкость	з.е.	13	–	1	1	1	3	2	3	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.		
2-й семестр					
Тема 1. Специфика драматургии кино	—	4	—	—	4
Тема 2. Киногеничное письмо	—	4	—	—	4
Тема 3. Прозаическое и драматургическое мышление	—	4	—	—	4
Тема 4. Формы сценарной записи	—	4	—	—	4
Тема 5. Раскрепощение фантазии	—	4	—	—	4
Тема 6. Творческая самодисциплина	—	4	—	—	4
Тема 7. Взаимодействие со сценаристом	—	6	—	—	6
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 2-й семестр	—	30	—	—	36

3-й семестр					
Тема 8. Виды кино и особенности построения истории	—	8	—	—	8
Тема 9. Взаимовлияние видов кино и новые феномены на стыке видов	—	8	—	—	8
Тема 10. Игровое кино, использующее инструменты неигрового	—	8	—	—	8
Тема 11. Неигровое кино, использующее инструменты игрового	—	6	—	—	6
Тема 12. Докуфикшн как слияние игрового и неигрового кино	—	4	—	—	4
Итого за 3-й семестр	—	34	—	2	36
4-й семестр					
Тема 13. Характер как основа истории	—	8	—	—	8
Тема 14. Темперамент и психотип	—	8	—	—	8
Тема 15. Драматургическая типология характера	—	8	—	—	8
Тема 16. Внутренний конфликт как «топливо» истории	—	6	—	—	6
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 4-й семестр	—	30	—	—	36
5-й семестр					
Тема 17. Этапы работы над сценарием	—	4	—	12	16
Тема 18. Тематическая предпосылка и концептуальное ядро фильма	—	6	—	12	18
Тема 19. Замысел, логлайн, расширенный логлайн	—	6	—	12	18
Тема 20. Синописис	—	6	—	12	18
Тема 21. Тритмент	—	6	—	12	18
Тема 22. Сценарий	—	6	—	14	20
Итого за 5-й семестр	—	34	—	74	108
6-й семестр					
Тема 23. Слово в кино	—	4	—	4	8
Тема 24. Работа над диалогом. Специфика кинематографического диалога	—	4	—	6	10
Тема 25. Речевая характеристика персонажа	—	6	—	8	14
Тема 26. Создание подтекста	—	6	—	8	14
Тема 27. Закадровый текст	—	4	—	4	8
Тема 28. Внутренний монолог	—	4	—	4	8
Тема 29. Надпись	—	2	—	2	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 6-й семестр	—	30	—	36	72
7-й семестр					
Тема 30. Структура истории. Новейшие структурные модели. Критика трехактной структуры	—	8	—	—	8
Тема 31. Структурная модель Майкла	—	12	—	8	20

Хейга					
Тема 32. Структурная модель Фрэнка Дэниела	–	12	–	8	20
Тема 33. Структурная модель Кристофера Воглера	–	12	–	8	20
Тема 34. Структурная модель Джона Труби	–	12	–	8	20
Тема 35. Нелинейные композиционные формы	–	12	–	8	20
Итого за 7-й семестр	–	68	–	40	108
8-й семестр					
Тема 36. Понятие жанра. Жанровая система кино и жанровая структура фильма.	–	12	–	–	12
Тема 37. Базовая эмоция как жанрообразующий признак	–	12	–	–	12
Тема 38. Тема, материал, сеттинг как жанрообразующие признаки	–	12	–	–	12
Тема 39. Анализ сценария и драматургии готового фильма	–	12	–	6	18
Тема 40. Взаимодействие с редактором	–	12	–	–	12
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 8-й семестр	–	60		6	72
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					24
ВСЕГО за 2-8-й семестры	–	286		158	468

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* законы драматургического построения сценария и фильма; принципы кино- и телегеничного письма; особенности драматургии игровой кино- и телепродукции; особенности различных жанров и форматов экранной продукции; специфику драматургии игрового фильма; принципы разработки драматического характера; основные структурные модели;
- *уметь* применять структурные модели на практике; осуществлять анализ и экспертизу драматургической основы экранных произведений;
- *владеть* базовыми навыками написания логлайна, синопсиса, тритмента, сценария, аннотации.

5.2. Содержание тем дисциплины

2-й семестр

Задача второго семестра – погрузить обучающегося в практику кинодраматургии, процесс создания историй, изнанку творческой лаборатории сценариста. Обучающийся должен понять специфику сценарного мышления, разобраться в особенностях драматургического построения фильма.

Тема 1. Специфика драматургии кино

Драматургия театральная и драматургия кино. История в прозе, на сцене и на экране. Специфика работы сценариста. Опыт как основа творческого мышления и видения.

Тема 2. Киногеничное письмо

Большая литература и игра в литературу. Прозаизмы и их виды. Способы борьбы с прозаизмами. Особенности киногеничного письма.

Тема 3. Прозаическое и драматургическое мышление

Перевод прозаических приемов в кинематографические. Структура кинематографической сцены. Особенности восприятия действия на экране. Принцип «сценарий – запись будущего фильма». Конкретность, зримость, образность.

Тема 4. Формы сценарной записи

Киноповесть и русская запись. Американский формат сценарной записи. Принцип «одна страница – одна минута экранного времени». Программы для форматирования сценария.

Тема 5. Раскрепощение фантазии

Техники по раскрепощению фантазии. Парадоксальное мышления. Трансформация жизненного опыта. Режиссер как рассказчик историй.

Тема 6. Творческая самодисциплина

Специфика работы сценариста и режиссера. Особенности организации рабочего места и рабочего времени. Понятие дедлайна и обязательств перед заказчиком, партнером, соавтором. Работа с вдохновением.

Тема 7. Взаимодействие со сценаристом

Этика взаимоотношений в творческой группе. Компетенции сценариста и режиссера. Техническое задание и творческая задача. Соавторство.

3-й семестр

Третий семестр посвящен специфике построения историй в разных видах кино – игровом, неигровом, анимационном; особенностям жанрового и авторского фильма; использованию инструментов одного вида кино в другом; диффузии видов, жанров, форматов.

Тема 8. Виды кино и особенности построения истории

Художественное и документальное, фикшн и нон-фикшн, игровое и неигровое, специфика сценария анимационного фильма. Жанровое и авторское кино. Жанр как система конвенций. Авторское кино как переосмысление конвенций, игра с ними. Разграничение сценария и драматургии готового фильма.

Тема 9. Взаимовлияние видов кино и новые феномены на стыке видов

Взаимовлияние видов кино и игрового и неигрового кино. Слияние анимации и документалистики в анимодоке. Особенности драматургии этих форм.

Тема 10. Игровое кино, использующее инструменты неигрового

Феномены мокьюментари и фаунд-футадж. Элемент розыгрыша, шутки, иронического отношения к материалу. Ирония над зрителем и степенью его доверия по отношению к экранному зрелищу. Проблема стилизации.

Тема 11. Неигровое кино, использующее инструменты игрового

Докудрама и скриптед-реалити как телевизионные феномены, перетекающие в кино. Функции и специфика игрового материала в неигровом проекте. Слияние кинематографических и телевизионных нарративных техник.

Тема 12. Докуфикшн как слияние игрового и неигрового кино

Феномен докуфикшн. Способы соединения игрового и неигрового в докуфикшне. Внедрение игрового персонажа в неигровую среду. Провокация как эстетический инструмент. Этические аспекты.

4-й семестр

Задача практикума в четвертом семестре – погрузить обучающегося в характерологическую разработку истории, помочь освоить психологические аспекты создания сценария, научиться конструировать с помощью характера протагониста глубинный базис истории.

Тема 13. Характер как основа истории

Характер протагониста как важнейшая часть структуры истории. Обусловленность всех драматургических компонентов структурой характера протагониста. Характер и мир истории, характер и конфликт, характер и система персонажей.

Тема 14. Темперамент и психотип

Темперамент и тип нервной системы: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Акцентуации характера и темперамента по Леонгарду и Шмишеку. Психологическая типология характера: психотипы. Психологическая достоверность характера в драматургии экрана.

Тема 15. Драматургическая типология характера

Характер и маска. Шекспировский и мольеровский характеры. Трансформация характера. Трансформация зрительского взгляда на характер.

Тема 16. Внутренний конфликт как «топливо» истории

Проекция как механизм «овнешнения» внутреннего конфликта протагониста. Воглер об архетипике фабулы и психологической функции архетипа. Коллективное бессознательное и архетипы в кино.

5-й семестр

Пятый семестр посвящен этапам создания сценария и разработки истории. Обучающийся должен получить представление о технологии создания сценария, об основных типах творческих документов (заявке, синопсисе, тритменте, сценарии) и об инструментах презентации истории (питче и логлайне).

Тема 17. Этапы работы над сценарием

Место сценарного периода в процессе работы над фильмом. Общая характеристика этапов создания сценария и разработки истории. Понятие драфта.

Тема 18. Тематическая предпосылка и концептуальное ядро фильма

Идея как замысел и идея как концепция. Понимание авторов концептуального ядра фильма на разных этапах создания фильма. Кристаллизация концепции. Тема как предмет исследования в фильме. Проблема как основной вопрос, поднимаемый в фильме. Идея как основная мысль произведения. Ценностная дилемма как элемент глубинной структуры фильма.

Тема 19. Замысел, логлайн, расширенный логлайн

Формирование замысла. Логлайн как структура основного конфликта в свернутом виде. Расширенный логлайн и глубинная структура истории: мотивировки, характеры, подсюжеты, ирония.

Тема 20. Синопсис

Синопсис как краткое изложение истории. Одностраничный и расширенный (2-5 стр.) синопсисы. Синопсис и схожие формы: заявка, экспозе, базис (broad strokes).

Тема 21. Тритмент

Тритмент и позэпизодник. Структура эпизода, структура сцены, система переходов - «крючков».

Тема 22. Сценарий

Дискуссия о сценарии: полуфабрикат или самостоятельное художественное произведение? Упражнение «обратный перевод фильма в сценарий».

6-й семестр

Главная тема шестого семестра – диалог и слово в кино. Обучающийся должен овладеть техниками создания живого, естественного, полнометражного диалога, освоить основные принципы работы над закадровым текстом и внутренним монологом, научиться использовать драматургические функции надписи.

Тема 23. Слово в кино

Экономия речевых средств как важнейший принцип работы со словом в экранных искусствах. Максима «то, что можно сократить, нужно сократить». Выразительность паузы.

Тема 24. Работа над диалогом. **Специфика кинематографического диалога**

Сценический, прозаический и экранный диалог как три разных способа построения текста. Основные отличительные особенности экранного диалога. Значение крупного плана. Специфика устной речи. Неканонический синтаксис.

Тема 25. Речевая характеристика персонажа

Выразительные средства языка для создания речевой характеристики персонажа. Фонетический уровень речевой характеристика: интонационный и орфоэпический аспекты. Лексико-грамматический уровень: частность употребления частей речи, любимые выражения персонажа, слова-паразиты, жаргонизмы, диалектизмы, просторечие и пр. Синтаксический уровень: работа со структурой предложения и порядком слов.

Тема 26. Создание подтекста

Прямой и не прямой текст. Контекст как важнейшая категория работы с подтекстом. Намек, метафора, визуальный троп и другие инструменты создания подтекста. Основные техники: «другими словами», сращение реплик, совмещение контекстов, ответ вопросом на вопрос, уход от темы и пр.

Тема 27. Закадровый текст

Иммерсивность кинематографа и проблематизация использования закадрового текста. Бордуэлл и принцип замочной скважины. Конвенциональная наррация и история, существующая сама по себе. Закадровый текст как драматургический прием и как костыль.

Тема 28. Внутренний монолог

Разграничение закадрового текста и внутреннего монолога. Сценический и экранный монолог. Внутренний монолог как форма выражения внутреннего конфликта.

Тема 29. Надпись

Титр, субтитр, интертитр. Драматургическая функция надписи. Надпись сюжетная и внесюжетная, диегетическая и экстрадиегетическая.

7-й семестр

Седьмой семестр посвящен работе над структурой истории, классическим и современным моделям сюжетосложения, линейным и нелинейным композиционным формам.

Тема 30. Структура истории. Новейшие структурные модели.

Критика трехактной структуры

Аристотель и концепция строения трагедии. Классическая шестикомпонентная модель: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. Восходящее и нисходящее действие. Парадигма Сида Филда и трехактная структура. Дискуссии о недостаточности трехактной структуры.

Тема 31. Структурная модель Майкла Хейга

Майкл Хейг и трансформация, усложнение трехактной структуры. Шесть стадий развития конфликта и пять поворотных пунктов. Роль точки невозврата и точки «большой неудачи» в структуре истории.

Тема 32. Структурная модель Фрэнка Дэниела

Фрэнк Дэниел и Валентин Туркин. Соединение сторилайна и таймлайна в структуре истории. Восемь секвенций. Ведущий персонаж секвенции. Напряжение внутри секвенции и внутри сцены.

Тема 33. Структурная модель Кристофера Воглера

Джозеф Кэмпбелл и концепция мономифа. Воглер, неоюнгянство и адаптация мономифа. Путь героя и 12 шагов. Вариативность структуры Воглера. Мотив возвращения и нисходящее действие.

Тема 34. Структурная модель Джона Труби

Понятие бита. Бит и событие. Семь основных и двадцать два развернутых бита. Психологизация структуры. Связь с концептуальным ядром истории. Вариативность модели Труби.

Тема 35. Нелинейные композиционные формы

Специфика нелинейных композиционных форм. Структура истории и структура времени в фильме. Реверсивная, инверсивная, итерационная структуры. Ризома, фрактал и усложненный эллипсис в композиции фильма.

8-й семестр

Главная тема восьмого семестра – жанровая система кинематографа. Обучающийся должен познакомиться с конвенциональной природой жанра, освоить основные жанровые структуры, научиться использовать сюжетные механизмы разных жанров.

Тема 36. Понятие жанра.

Жанровая система кино и жанровая структура фильма

Историческая, конвенциональная, коммуникативная природа жанра. Константность и трансформативность жанра. Жанры высокие, средние и низкие; чистые, смешанные и сложные.

Тема 37. Базовая эмоция как жанрообразующий признак

«Эмоциональная» жанровая модель. Жанр как глубинная структура истории. Основные эмоции – страх, смех, жалость – и жанры, связанные с ними. Базовые конвенции «эмоциональных» жанров.

Трагедия, драма, мелодрама, комедия, детектив, триллер, хоррор, авантюрный фильм.

Тема 38. Тема, материал, сеттинг как жанрообразующие признаки

«Тематическая» жанровая модель. Жанр как поверхностная структура истории. Базовые конвенции «тематических» жанров.

Исторический фильм, биографический фильм, научная фантастика, фэнтези, мюзикл, криминал, роуд-муви, бадди-муви

Тема 39. Анализ сценария и драматургии готового фильма

Разграничение сценария и драматургии фильма. Принципы и основные аспекты анализа: конфликт, характер, композиционная модель, жанровая структура, концептуальное ядро истории.

Тема 40. Взаимодействие с редактором

Функции редактора в творческом процессе. Этика взаимоотношений. Написание и переписывание сценария. Редактор, шоураннер и креативный продюсер – компетенции, задачи, способы взаимодействия.

6. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
3. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008

б) Дополнительная литература

1. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. – М., 2015.
2. Вольф Ю. Школа литературного и сценарного мастерства. – М., 2015.
3. Говард Д., Мабли Э. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии. – М., 2016.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Молчанов А. Букварь сценариста. – М., 2009.
6. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.

7. Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим (электронное издание).
8. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
9. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017
10. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
11. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
12. Филд С. Киносценарий. Основы написания. – М., 2000.
13. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
14. Эгри Л. Искусство драматургии (электронное издание)
15. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
16. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

в) Фильмография

Фильмы текущего репертуара; фильмы, отмеченные на российских и международных фестивалях и премиях.

7. 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
- <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/>

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSPUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

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

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

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 дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждение проблем теории и практики кинодраматургии – разборы и обсуждения сценарного материала: заявок, экспликаций, синопсисов, тритментов, сценариев – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – предварительное чтение и анализ сценарного материала, разбираемого на занятии – участие в разборе сценарного материала – участие в семинарах по проблемам теории и практики кинодраматургии – выполнение творческих заданий, отрабатывающих навыки разработки истории и коммуникации со сценаристом	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы над драматургическим решением игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм – проверка качества аргументации авторской позиции в ходе обсуждения проблем кинодраматургии – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о процессе создания киносценария, стадиях его производственной разработки; – проверка навыков разбора драматургии в ходе обсуждения сценарного материала – проверка качества выполнения творческих заданий	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение практических занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях	

		– наличие требуемых материалов – участие в обсуждении теоретических вопросов – участие в разборе сценарного материала наличие выполненных самостоятельных заданий
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– участие в дискуссии на предлагаемую тему – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – выполнение творческих заданий
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов кинодраматургии – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия – отработка навыков разработки истории и коммуникации со сценаристом в ходе выполнения творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 80% занятий – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – активное участие в разборе сценарного материала – 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 режиссера над драматургическим решением игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм – обучающийся может самостоятельно анализировать особенности драматургии игровых кино- и телефильмов
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– высокая степень готовности к участию в практическом занятии – высокая степень активности и эффективности участия в практических занятиях – успешная отработка навыков разработки истории и коммуникации со сценаристом в ходе выполнения творческих заданий – способность самостоятельно анализировать сценарный материал – 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
- разбор сценарного материала
- выполнение творческих заданий
- зачет с оценкой.

Обсуждение

Преподаватель выносит на обсуждение ряд теоретических проблем, связанных с актуальными вопросами современного кинопроцесса, новыми темами, формами, способами взаимодействия со зрителем, новейшими подходами к структуре истории и написанию сценария. Обучающимся для самостоятельной работы, конспектирования и анализа рекомендуются литературные источники, а также фильмы для просмотра и дальнейшего разбора.

Это позволяет сформировать у обучающихся представления о последних тенденциях в теории и практике кинодраматургии, умение анализировать фильмы со сложным драматургическим строением, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

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

- Взаимовлияние видов кино и новые феномены на границе видов кино, гибридные формы и специфика их драматургического построения
- Концептуальное ядро фильма: тема, идея, проблема, моральная дилемма, конфликт ценностей
- Характер как основа истории. Психологические принципы построения драматического характера.
- Этапы формирования замысла и специфика разработки истории на каждом из этапов
- Критика трехактной парадигмы сценария и новейшие сюжетные модели
- Сложные повествовательные структуры в кинодраматургии

Разбор сценарного материала

Важной частью практикума является разбор сценарного материала, выбранного обучающимися для съемки курсовых работ. Текст заранее высылается всем участникам группы, и занятие проводится в режиме «чтение с комментариями». На усмотрение преподавателя текст может читаться целиком или

фрагментарно, в конце каждой сцены преподаватель и обучающиеся дают свои комментарии.

Такая работа позволяет погрузиться в атмосферу мозгового штурма, научиться быстрому интеллектуальному реагированию, формированию нестандартных творческих решений, мыслить в контексте поставленной автором творческой задачи (а не в режиме «я бы сделал по-другому»), работать на улучшение авторского замысла.

Примерный перечень вопросов для разбора сценарного материала

1. Определите, какие виды кинематографического действия использованы в фильме.
2. Кто протагонист? Какая у него цель? Кто антагонист? Какая у него цель? Как формулируется основной конфликт?
3. Обозначьте в виде схемы систему конфликтов в фильме.
4. Сформулируйте в сжатом виде (не более пяти предложений) фабулу фильма.
5. Нарисуйте пирамиду персонажей картины.
6. Какие мотивы и ситуации использованы в фильме? К какому из четырех циклов Борхеса можно отнести эту историю?
7. Определите вид сюжета (по типологии Роберта Макки).
8. Какие механизмы, обеспечивающие нарастание действия и зрительского интереса, работают в этом фильме?
9. Сколько эпизодов в картине? Перечислите их.
10. Определите основные элементы сюжетного уровня композиции: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку, финал. Есть ли в этой истории нисходящее действие и катастрофа?
11. Определите основные элементы американской сюжетной структуры: три акта, первый, второй и центральный поворотные пункты.
12. Назовите основные сюжетные линии.
13. Перечислите элементы глубинного, архитектурного уровня композиции фильма.
14. Как бы вы сформулировали тему, проблему и идею фильма?
15. Каким образом организовано течение времени в фильме? Определите вид композиции (линейная, нелинейная, кольцевая, реверсивная и т.д.)

Творческие задания

В зависимости от запроса руководителя учебно-творческой мастерской преподаватель предлагает обучающимся творческие задания, отрабатывающие тот или иной навык разработки истории и творческой коммуникации со сценаристом: сценарная запись, киногоеничное письмо, пошаговая разработка замысла, написание диалога, творческое решение сцены и т.д. Тексты заранее присылаются преподавателю и на занятии идет разбор удачных решений или, напротив, типовых ошибок.

Перечень заданий формируется в зависимости от запроса самих обучающихся, в соответствии со спецификой творческих работ, выполняемых в рамках дисциплины по мастерству режиссера и которые важно отработать на сценарном практикуме.

Примеры творческих заданий

- специфика сценарной записи,
- киногоеничное письмо,
- пошаговая разработка замысла,
- написание диалога,
- творческое решение сцены,
- построение персонажного конфликта,
- применение способов управления вниманием зрителя,
- построение конфликта ценностей и т.д.

Зачет с оценкой

Проводится в виде индивидуального коллоквиума по основным темам дисциплины. Это позволяет не просто проверить уровень усвоения материала, но и дает возможность обучающемуся получить необходимые комментарии к тем сложным вопросам, которые остались не до конца проясненными.

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 аргументировано 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 «**Практикум по кинодраматургии**»

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

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)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

« ____ » _____ И.В.Коротков
2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Специальность – 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация «Режиссер игрового кино- и телефильма»

Форма обучения – очная

Москва, 2023 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 2023 г.

Заведующего кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В.Скуйбин
(подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. 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 здоровье 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 игрового кино- и телефильма»), 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 формированием 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 игрового кино- и телефильма»

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф. Андреев Андрей Леонидович.

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 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 истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
5. Содержание дисциплины (модуля)	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
6. Лабораторный практикум	17
8. Самостоятельная работа студентов	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	49
9.1. Основная литература	49
9.2 Дополнительная литература	49
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	50
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение философии помогает студентам овладевать методологией творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных процессов в обществе и государственной культурной политики, формированию гражданской позиции будущих работников кино и телевидения.

Знакомство с философией позволит студентам осмыслить развитие человеческой мысли, познакомиться со взглядами крупнейших философов античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления, получить представление об основах общественной жизни и социальной антропологии.

Он позволяет вырабатывать у студента:

- понимание философии как методологии познавательно-теоретической деятельности человека;
- готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;
- целостное представление о картине мира, ее научных основах;
- умение философски анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной деятельности;
- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;
- готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;
- навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать информацию для решения проблем возникающих в профессиональной деятельности;
- навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы эвристических методов и приемов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 2 курсе. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 108 акад. ч. или 81 астр.ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения 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-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования	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,

практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	8			2	6				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	экзамен				36				
Всего часов	108			108					

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Название разделов и тем		Общая трудоем- кость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия. в том числе		Самостоя- тельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука		6		
2	Основные философские школы античности		10		2
3	Философия Средневековья		6		
4	Философия Возрождения		4		
5	Философия Нового времени		4		
6	Философия в век Просвещения		4		
7	Немецкая классическая философия		6		
8	Европейская философия после Гегеля		6		
9	Марксизм и марксистская традиция		4		2
10	Философия в России		6		2
11	Современная зарубежная философия		4		2
12	Философия познания		2		
13	Человек, его деятельность и сознание		2		
14	Философское понимание общества и истории		6		
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108			

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «Философия» является то, что компетенция, связанные со способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества

в социально-историческом, этическом и философском контекстах формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(ы)	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука	Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии. Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии. Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем. Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии. Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика. Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм - противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма. Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии. Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки. Религия как источник философских проблем и размышлений.
УК-1, УК-	Тема 2. Основные философские школы	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

6, ОПК -1, ОПК -3	античности.	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 Средневековья	Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с язычеством и ересями. Апологетика и патристика. Роль патристики в обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная патристика: различия в типах мышления. Ориген и Тертуллиан. Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций. Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской философии на европейскую. Спор об универсалиях: реалисты и номиналисты. Абельяр, Альберт Великий, Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.
УК-1,	Тема 4. Философия	Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму.

УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Возрождения	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 век Просвещения	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса. Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни. Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа. Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро. Ж.Ж. Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании Руссо. Историческое влияние руссоизма. Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества. Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева. Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.
УК-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 марксистская традиция	Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в Германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье). Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметной деятельности - практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины. Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Опредмечивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса. Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника.

		Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме. Э. Бернштейн, К. Каутский и революционный марксизм. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. Ленина и А.А. Богданова. Исторические судьбы марксизма в XX веке. Различия в оценках Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. Концепция мировой революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о дальнейших путях развития советского общества. Вульгарный социологизм и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах А. Грамши. Философское творчество Д. Лукача. Интерпретация марксизма в Китае. Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху «оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. Исследования в области семиотики, московско-тартуская школа. «Марксистский ренессанс» 60-70-х годов XX века. Проблема человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюссер. Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).
УК-1, УК-6, 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. Идеиные противоречия предпетровской эпохи и их философский контекст. Украинско-польское влияние на русскую культуру. Начало преподавания философии в высших учебных заведениях. Начало европейского образования и появление новой культурной генерации в XVIII в. Философское осмысление исторического пути России в контексте романтизма и немецкой классической философии. Эволюция взглядов Н.М. Карамзина. Историософия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности. Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева.

		Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин. Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и «своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской души у Достоевского. Русское как вселенское. Почвенничество Достоевского, его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель. Представления о будущем России во взглядах русских консерваторов пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Закон «триединого процесса развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К. Леонтьева как философская и политическая позиция. Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии. Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого. Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии. «Русская идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.Ф. Эрн, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры. Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление трагического опыта русской революции. Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности. Понятие месторазвития. Симфония народов и «евразийский национализм». Развитие философско-исторических идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева. Евразийство в современных дискуссиях по поводу путей развития России. Русский космизм. Философские идеи в творчестве В.И. Вернадского, учение о ноосфере. Жизнь как космическое явление. Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной верой и светским мировоззрением. Идейное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство
УК-1, УК-6, 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 деятельность и сознание	Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека. Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция социальная. Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. Социальное неравенство, проблема справедливости. Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность человеческого существования, проблема отчуждения человека от его родовой сущности. Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения. Человек и мир. Практическое, теоретическое и эстетическое отношение человека к природе и социуму. Конечность индивидуального существования человека. Варианты решения проблемы жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема смысла жизни в мифологическом, религиозном, научном и философском сознании. Идеалы и ценности. Индивид, субъект, личность. Общее и особенное в личности человека. Процесс социализации, превращение социальных норм в установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных ценностей. Понятие идентичности. Личность, общество, государство, этнос. Человек в традиционном и современном обществах. Основные модели

		отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, необходимость, ответственность. Мораль, политика, искусство; социальная ответственность художника. Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 14. Философское понимание общества и истории	Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. Проблема происхождения общества в истории философской мысли. Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-исторические общности. Социальная дифференциация и социальная мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие модернизации. «Социальное государство». Человек в традиционном и современном обществах. Отношение сознания к бытию применительно к обществу. Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных отношений: материальные и идеологические. Целостный характер социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и социальную ситуацию в целом. Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность культуры, методологические подходы к определению культуры. Дикость, варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная культура, общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу. Проблема своеобразия российского пути развития. Социальные трансформации на рубеже XX и XXI веков. Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества знаний». Советская модель социального устройства и современное российское общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего развития. Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамашины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего». Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студентов

Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Краткий словарь философских понятий

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. “недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом

психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут — неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского *attribuo*, что означает: наделяю.

Бытие - предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. — это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация— один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. — логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный — "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность — правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время — одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм — философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощенную трактовку материализма. Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой сознания. В итоге была предложена чрезвычайно примитивная трактовка

сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности снималась, поскольку она, якобы, устарела и не соответствует современным естественнонаучным представлениям. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

Герменевтика – направление, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник истолкования текста. Философская Г. видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части – из целого).

Гилозоизм – философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, материи, Космоса, природы.

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во втором смысле – это сложный процесс познания, заключающийся в выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении.

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.

Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества.

Дедукция – метод исследования и способ рассуждения, предполагающий движение мысли от общего утверждения (посылки) к частному заключению (выводу).

Деизм - теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога. Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, заведшего 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 приспосабливаются 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, инфомационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Энштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (nominalis – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие

понятия – универсалии – не более чем простые имена (*nomine*), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческой деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н. – новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект – субъектное отношение). О. – сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми.

Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Опредмечивание и распредмечивание - категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Определмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга определмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. о. " может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития

науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение - философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм - признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм - философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, умозаклучения (рациональная ступень). Различают также эмпирический и теоретический уровни П. Основными типами П. являются обыденное, научное и художественное.

Политика – сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государствами; вид человеческой деятельности, связанный с принятием и реализацией публичных и властных решений ради поддержания или нарушения социального порядка и достижения общественно значимых целей.

Понятие – одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаклучению, которые состоят из П. П. есть "представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего признания, однозначного языкового выражения". При рассмотрении П. следует различать: содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП.

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации XX в. П. утверждает неустрашимость плюрализма точек зрения и отрицает возможность единого ("истинного") образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как "один из возможных" взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект идентичен совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт смешения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (prīncipiūm – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое – к свойствам частей, части – к специфике целого. Пример – технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: "Познай самого себя".

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Неразвитое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённом содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, способствуют выбору и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое значение, например логико)-математические, выражающие отношение между самими знаками.

Сенсуализм - одно из основных понятий гносеологии, означающее, что источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на объекте управления или извещающий о завершении этих операций.

Символ – отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже – слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С. не может и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, помимо С., не может быть выражено.

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, где присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в поведении системы как целого.

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта.

Система – объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают соответствующие им места. Философская С. является соединением принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую целостность, доктрину.

Скептицизм – философская позиция, исходящая из того, что человек никогда не может быть до конца уверен в своих знаниях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. – это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность – математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение – понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно

понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия соплагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно включает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие

характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроеизводственных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выводение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – *cogitatum* или *dictum* – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами

действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (phileo – люблю, sophia – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее

большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой , о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной

(обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов.

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель
3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья?
4. Отличие греческой философии от китайской и индийской
5. Фома Аквинский и средневековая схоластика
6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание
7. Декарт и теоретическое знание

8. Гегель: философия и диалектика
 9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики.
 10. Как возможно истинное знание по Канту?
 11. Немецкая классическая философия
 12. Гегель и Маркс: единство и различие
 13. Проблема отчуждения в философии Маркса
 14. Проблема смысла жизни в философии
 15. Проблема человека в философии
 16. Философия и культура
 17. Философские основы государственной культурной политики.
 18. Культура и цивилизация – философский аспект
 19. Философия и искусство
 20. Философия и религия
 21. Философия и мораль
 22. Социальная философия
 23. Философия науки и техники
 24. Философия и глобальные проблемы современности
 25. Философия Ницше
 26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли
 27. Русская философия и ее истоки
 28. Философия всеединства В.Соловьева
 29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева
 30. Экзистенциализм
 31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм
 32. Прагматизм
 33. Глобальные проблемы – вызов человечеству (философский аспект)
 34. Философские идеи в кино
- и другие по выбору и предложениям студентов с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские варианты реферативной тематики).

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52
3. Философский словарь. М.: Алгоритм, 2021.

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М.: Культурная революция; Республика, 2012.
3. Гайденок П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденок П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. Уфа.: ARC, 2012.
6. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии. 2016. № 10. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52

7. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2007.
8. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf
9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М. : Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
10. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
11. Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб.: [Азбука-классика](#), 2009.
12. Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2000. URL: <https://www.abirus.ru/>
13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. М.: Миф, 1993.
14. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006.
15. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. СПб.: Наука, 2000.

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

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
2. Философский портал <http://www.philosophy.ru/>
3. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>
4. Библиотека Гумер
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Специализация

«Режиссер игрового кино и телевидения».

Квалификация выпускника

«Режиссер игрового кино и телевидения»

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель – доцент Богун А. И.

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 продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.

Целями освоения студентами дисциплины «Фильмопроизводство», являются - получение знаний, развитие умений и навыков, которые позволят студентам овладеть специфическими технологиями производства фильмов, различных видов и жанров.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными особенностями организации фильмопроизводства; с системой производственно-экономических показателей, необходимых для определения сроков технологических периодов производства и расчета себестоимости фильма; Знания в области организации производственного процесса, полученные студентами на лекциях, семинарах и практических занятиях, должны способствовать их эффективной профессиональной деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

Дисциплина «Фильмопроизводство» относится к профессиональному циклу базовой части ООП, её изучение осуществляется на 2 курсе в 3 семестре.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Кинодраматургия», «Кинотехника и кинотехнология»,

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного прохождения «Преддипломной (проектно-творческо-производственная) практики»

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Фильмопроизводство» обучающийся должен:

1) знать:

основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

комплексы выполняемых работ на всех этапах производства фильма; технические и технологические связи съемочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы;

организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы; функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;

организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания фильма на высоком художественном и профессиональном уровне.

2) уметь:

анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта;

разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации;

организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами;

3) владеть:

методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Процесс изучения дисциплины «Фильмопроизводство» направлен на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций (ПКО)

Код и наименование обязательной профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обязательной профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности – организационно-производственный	
ПКО-3. владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования.	Знать: ПКО-3.1. разрабатывает режиссерский сценарий Уметь: ПКО-3.2. руководить процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. совместно с творческо-производственной группой разрабатывать календарно-постановочные планы и сметную стоимость производства фильма. Владеть: ПКО-3.4. способностью обеспечивать выполнение комплекса работ по подготовке к съёмочному периоду. ПКО-3.5. способностью координировать работу художественно-производственного персонала ПКО-3.6. способностью обеспечивать выполнение комплекса работ по подготовке окончательной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного показа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов

Промежуточная аттестация в форме зачета.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. (72 ак. часа/54 астр. часа)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		3	
Работа с преподавателем (контактные часы):			
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			

Практические и семинарские занятия	34	34	
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	32	32	
Практический блок:			
Форма промежуточной аттестации	3 6	3 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

Таблица №2

семестр	Название разделов	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			Лекции	Семинары Практические	индивидуальные	Самостоятельная работа
7	Раздел I. Введение	12		6		6
7	Раздел II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта	16		8		8
7	Раздел III. Производственный этап	34		18		16
7	Раздел IV. Пост - производственный этап	4		2		2
7	Раздел V. Промежуточная аттестация: зачет	6				6
	Итого по дисциплине:	44		34		24
	Зач. единиц:		2			

2.2.1. Тематический план дисциплины

Таблица №3

№	Название разделов и тем	Количество часов				
		всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			СРС
			лек.	практ.	инд.	
	4 курс, 7 семестр					
	Раздел I. Введение					
1	Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.	4		2		2
2	Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.	4		2		2

3	Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства.	4		2		2
Раздел II. Предпроизводственный этап(девелопмент) – подготовка проекта						
4	Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма	4		2		2
5	Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. Тема 9. Продюсерский проект.	4		2		2
6	Тема 10.Постановочный проект фильма.	4		2		2
7	Тема 11. Планирование фильмопроизводства	4		2		2
Раздел III. Производственный этап.						
8	Тема 12. Предподготовительный период. Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.	4		2		2
9	Тема 14.Подготовительный период. Тема 15. Выбор и утверждение актеров.	4		2		2
10	Тема 16.Подготовка съёмочных объектов. Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.	4		2		2
11	Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС).	4		2		2
12	Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.	4		2		2
13	Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.	4		2		2
14	Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). Тема 22. Генеральная смета. Структура	4		2		2
15	Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.	6		4		2
Раздел IV. Пост - производственный этап						
16	Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.	4		2		2
Итого за 3 семестр:		66		34		32
Раздел V. Промежуточная аттестация: зачет		6				
Общая трудоемкость:		2 зач. ед. (72 ак. часа/54 астр. часа)				

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Практический блок

Раздел I. Введение

Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. (ПКО-3.2)

Цели и задачи. Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний: специальная литература, отраслевые периодические издания, практический опыт авторитетных специалистов, международный опыт, интернет, киновидеопроизведения. Российская и международная профессиональная классификация организаторов фильмопроизводства. Продюсерские специализации.

Тема 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Система финансирования. Система производства. Система производственных услуг. Система проката и показа. Система подготовки кадров. Государственные и независимые производители, производственно-технические комплексы – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания. Краткая характеристика организаций кинематографии, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов. Модель современного продюсерского центра, производящей кинокомпания. Структура управления. Штат. Производственно-технические комплексы. Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Подразделения «Киноконцерна «Мосфильм».

Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Игровые фильмы. Неигровые фильмы (научно-популярные хроникально-документальные фильмы и кино-периодика. Мультипликационные фильмы (рисованные, объемно-кукольные, компьютерная анимация). Телесериалы.

Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Характеристика основных этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства. Цели, задачи, сроки. Предпроизводственный этап. Производственный этап. Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Сдача исходных материалов, получение прокатного удостоверения.

Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Информационные источники организующие производственный процесс. Информационные источники, управляющие производственным процессом. Информационные источники, используемые для руководства персоналом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы и отдельными исполнителями. Компьютерные программы, применяемые при

создании информационных источников организации и управления фильмопроизводства. Коммуникация и координация информационных источников.

Раздел II. Предпроизводственный этап - подготовка проекта.

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.4)

Создание киносценария. Цели, задачи. Сценарные формы. Компьютерные программы, применяемые при создании и анализе киносценария. Формат киносценария полнометражного художественного фильма, современных телесериалов. Методы обработки киносценария. Утверждение киносценария, производственная версия киносценария. Производственный анализ киносценария – основа для разработки производственных и финансовых планов проекта. Постановочная сложность киносценария, проекта. Методы определения и систематизация затратообразующих производственно-экономических параметров киносценария. Факторы, характеризующие постановочную сложность. Влияние постановочной сложности кадра, сцены на производительность труда (выработку в съёмочную смену) и производственную себестоимость фильма. Характеристика типов постановочной сложности фильмов. Исполнители.

Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4 ПКО-3.5)

Режиссерский сценарий: его место в организации фильмопроизводства; форма записи. Съёмочный объект, сцена, кадр, (план). Производственно-техническая разработка сцены. Графическая раскадровка сцены. Монтажно-техническая разработка и постановочная сложность режиссерского сценария.

Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Производительность труда – показатель эффективности производства. Нормативы выработки – главный показатель для расчета производственных и финансовых планов. Средняя нормативная выработка, установленная руководящими плановыми отраслевыми органами или специально рассчитанная выработка для конкретного проекта с учетом всех факторов, влияющих на производительность труда. Рост производительности труда. Факторы, влияющие на рост или снижение производительности труда (на выработку в смену).

Тема 9. Продюсерский проект. (ПКО-3.2, ПКО-3.3)

Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации производства и финансирования кинопроекта. Продюсерское исследование киносценария: оценка зрелищного потенциала сценария (фильма); художественный анализ киносценария; производственный анализ киносценария; расчет сроков съёмочного периода; календарный план производства фильма; календарно-постановочный план; лимит затрат на производство фильма; план финансирования; источники финансирования; исполнители главных ролей; резюме творческого коллектива; варианты реализации готового фильма – гарантии прокатчиков или дистрибьюторов; бизнес – план; структура бизнес – плана.

Тема 10. Постановочный проект фильма. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Постановочный проект фильма – комплект творческих и организационно-управленческих документов. Художественное руководство режиссера-постановщика, при участии оператора-постановщика, художника-постановщика, второго режиссера и административное руководство исполнительного продюсера, линейного продюсера и директора. Контроль качества постановочного проекта. Оптимизация постановочных решений. Сроки исполнения. Информационная основа работы над постановочным проектом. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом. Разработка элементов постановочного проекта. Исполнители. Структура постановочного проекта. Значение постановочного проекта фильма. Предзащита постановочного проекта в съёмочной группе – подготовка к защите. Защита постановочного проекта фильма. Назначение сроков «защиты». Форма и процедура.

Тема 11. Планирование фильмопроизводства. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов. Планирование – главная составная часть управленческой деятельности. Виды планирования: производственное и финансовое. Предварительное планирование. Методы определения сроков производства и расчет предполагаемой себестоимости – лимит затрат. Стратегическое планирование. Виды стратегических планов. Информационная основа стратегического планирования. Оперативное планирование. Виды оперативных планов. Форма и содержание. Исполнители. Информационная основа оперативного планирования. Производственное и финансовое планирование. Стадии планирования. Методы планирования и координирования производственных процессов. Ежедневный и недельный учёт и контроль выполнения плановых заданий.

Раздел III. Производственный этап.

Тема 12. Предподготовительный период. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4 ПКО-3.5)

Цели, задачи. Определение сроков. Информационная основа для организации и управления работой в предподготовительном периоде. Смета предподготовительного периода. Организационные и управленческие мероприятия предподготовительного периода. Управление группой.

Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Руководящий состав съёмочной группы. Полномочия и взаимодействие. Современные требования к деловым качествам руководителей (продюсер, режиссер, директор, второй режиссер, оператор, художник и т. д.). Стилль и этика руководителей. Творческие, профессиональные и психологические основы формирования съёмочной группы. Формирование штатного, технического и вспомогательного составов съёмочной группы. Контрактная система. Оформление договора. Виды договоров. Функции параллельной группы – second unit; состав группы. Планирования затрат на оплату основного производственного персонала съёмочной группы. Режиссёрская группа. Операторская группа. Художественно-

постановочная группа. Звукорежиссерская группа. Административная группа. Права, обязанности, взаимодействие.

Тема 14. Подготовительный период. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Цель. Задачи. Продолжительность подготовительного периода. Продолжительность рабочего дня, рабочей недели для штатного персонала в подготовительном периоде. Смета подготовительного периода. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода. Управление группой. Производственные совещания. Готовность группы к съёмкам. Значение качества подготовительных работ для организации и осуществления ритмичности съёмочного процесса. Защита постановочного проекта – отчет перед продюсером о готовности к съёмочному периоду. Результативность подготовительного периода.

Тема 15. Выбор и утверждение актеров. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Исполнители – ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера. Функции ассистента режиссера по актерам, кастинг-директора. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли. Утверждению актеров на роль. Организационные и управленческие мероприятия при выборе актеров. Планирования затрат на оплату труда актеров.

Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Съёмочный объект. Объектные комплексы. Исполнители. Функции зам. директора по подготовке (Location Manager). Взаимодействие с режиссером-постановщиком, вторым режиссером, оператором, художником и директором. Роль исполнительного и линейного продюсеров, директора. Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Организационные и управленческие мероприятия при подборе объектов. Особенности организации выбора интерьерных и экстерьерных объектов для проведения съемок в жилищном секторе и в общественных и государственных учреждениях. «Готовность» объекта к съёмкам и производительность труда. Контроль исполнения должностных обязанностей. Планирования затрат на оплату аренды интерьерных и экстерьерных объектов.

Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Роль продюсера, исполнительного, линейного продюсеров и менеджера в организации и подготовке кино-экспедиций. Информационная основа для организации работ по подготовке кино-экспедиций. Исполнители. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке киноэкспедиций. Планирования затрат на проведение киноэкспедиции. Способы снижения экспедиционных расходов. Организация и подготовка зарубежных киноэкспедиций. Роль продюсера. Организующая функция исполнительного продюсера при подготовке зарубежных экспедиций. Сроки принятия решений. Информационная основа для организации работ по подготовке зарубежных киноэкспедиций. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке зарубежных киноэкспедиций. Соблюдение техники безопасности,

производственной дисциплины и морально-этических норм. Организационные мероприятия принимающей стороны.

Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.4)

Сценическо-постановочные средства (СПС) в кинопроизводстве. Реквизит: личный, игровой, обстановочный, исходящий. Исполнители. Игровой транспорт. Животные. Костюмы: мужские, женские, детские; гражданские и военные. Исполнители. Пастиж (парики, накладки, бороды, усы); пластический грим. Исполнители. Формы приобретения СПС: покупка, аренда, изготовление. Выбор формы приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке сценическо-постановочных средств. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС. Планирования затрат на приобретения СПС.

Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Операторская экспликация. Маркетинг. Планирования затрат на оплату аренды операторского и светотехнического оборудования. Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; лимит затрат; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Трюк и зрелище. Виды трюков. Трюковая экспликация. Исполнители. Смета. Графическая раскадровка сцен. Информационная основа для организации работ по подготовке трюковых и сложно-постановочных сцен: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; календарно-постановочный план; генеральная смет.

Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4)

Значение КПП в организации и управлении производственным процессом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы. Исполнители. Календарно-постановочный план – откорректированный вариант календарного плана съёмочного периода, на основе производственного анализа постановочного проекта. КПП – основа для оперативного планирования в съёмочном периоде и расчета генеральной сметы проекта. Информационная и нормативная основа планирования.

Тема 22. Генеральная смета. Структура. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4)

Генеральная смета – планируемые расходы фильмопроизводства. Себестоимость продукции; виды и структура затрат, включаемых в себестоимость; разделы и статьи генеральной сметы фильма. Методы определения затрат по статьям генеральной сметы, Информационная и нормативная основа для расчета генеральной сметы: постановочный проект, календарно-постановочный план, лимит затрат. Исполнители.

Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4 ПКО-3.5)

Цели. Задачи. Продолжительность съёмочного периода, продолжительность рабочего дня, рабочей недели в съёмочном периоде. Методы определения временных параметров съёмочного периода. Информационная и директивная основа организации работ в съёмочном периоде. Организующая и контролирующая функция режиссера в съёмочном периоде. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке. Подготовка площадки к съёмкам. Организация быта. Техника безопасности. Функции административной группы. Особенности организации съёмочного процесса в различных географических и климатических зонах. Съёмочная смена. Виды работ. Организация и управление съёмочным процессом.

Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. (ПКО-3.2, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Продолжительность, содержание работ, состав группы. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде: Монтаж негатива изображения, изготовление оптического негатива перезаписи. Комплект исходных материалов по фильму. Анализ производственно-финансовой деятельности, финансовые отчеты по съёмочному периоду. Расформирование группы.

Раздел IV. Пост - производственный этап.

Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Прокатное удостоверение. (ПКО-3.2, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи в Госфильмофонд России. Комплект исходных материалов документального видеофильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи на хранение в Госфильмофонд России. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении материала аудиторных занятий и материала учебников, подготовке к занятиям

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение материала аудиторных занятий и материала учебников;

Содержание самостоятельной работы студента:

1. Теоретический блок.

По теме 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся информационного обеспечения для изучения дисциплины.

По теме 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуры Российской киноотрасли и производственно-технических баз, предоставляющих услуги.

По теме 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся организации производства документальных фильмов с игровыми элементами

По теме 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему технологической целесообразности в организации фильмопроизводства.

По теме 5. Информационная и нормативная основа организации и управления процессом фильмопроизводства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся современных компьютерных технологий, применяемых при создании творческо-производственной информации.

По теме 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся подготовки киносценария для организации производственных процессов.

По теме 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся качества подготовки режиссерского сценария и его значения для организации подготовительных и съёмочных процессов.

По теме 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.

Задание для самостоятельной работы: изучить нормативы выработки при съёмках на различных типах съёмочных площадок.

По теме 9. Продюсерский проект –художественно-производственная стратегия создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру продюсерского проекта.

По теме 10. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру постановочного проекта.

По теме 11. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов.

Задание для самостоятельной работы: изучить методы и последовательность производственного и финансового планирование

По теме 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить задачи предподготовительного периода и его технологическую обоснованность

По теме 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся учёта профессионального фактора и творческо-психологической совместимости при формировании съёмочной группы.

По теме 14. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся функций и полномочий звукорежиссера в подготовительном периоде.

По теме 15. Выбор и утверждение актёров.

Задание для самостоятельной работы: изучить формы организации и проведения кастинга и методы расчёта актерской сметы.

По теме 16. Подготовка съёмочных объектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся получения разрешительных документов для проведения съёмок.

По теме 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся возможностей оптимизации экспедиционных расходов.

По теме 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. Исполнители.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся различных форм приобретения СПС.

По теме 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.

Задание для самостоятельной работы: изучить весь комплект современной операторской техники и приспособлений.

По теме 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить юридические аспекты, касающихся исполнения трюков и спецэффектов.

По теме 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).

Задание для самостоятельной работы: изучить форму и способы технического исполнения КПП.

По теме 22. Генеральная смета. Структура.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру Генеральной сметы и освоить методы расчета.

По теме 23. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить методы определения сроков съёмочного периода.

изучить вопросы организации съёмочных площадок в государственных учреждениях.

изучить вопросы, касающиеся проблемы переработок в смену.

По теме 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся всех видов работ в монтажно-тонировочном периоде.

По теме 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.

Задание для самостоятельной работы - изучить: комплект исходных материалов, необходимых для сдачи готового фильма; требования и процедуру получения прокатного удостоверения.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Таблица №5

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов			Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек	практ	инд.	
4курс, 7семестр				
Раздел I. Введение				
Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Ознакомление студентов с программой и методикой изучения дисциплины. Источники профессиональной информации. Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. Современная структура Российской киноотрасли. Структура киностудий и продюсерских компаний.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. Виды аудиовизуальной продукции и особенности организации их производства		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. Характеристика этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства АВП. Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. Характеристика основных видов, типов и форм информационных источников, необходимых при создании кинопроекта.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Раздел II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта				

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма Фундаментальное значение киносценария для эффективной организации фильмопроизводства; современный процесс создания киносценария. Производственный анализ киносценария-аналитический процесс и комплект производственных материалов, необходимых для организации и планирования фильмопроизводства..		2		Семинар-визуализация
Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма Значение режиссерского сценария и его художественных и производственно-технологических особенностей, в качестве основы постановочного проекта фильма. Форма и содержание. Производственно-техническая разработка сцены (break down). Графическая раскадровка (storyboard) режиссерского сценария– производственная «партитура» съемочного процесса.		2		Семинар-визуализация
Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. Особенности определения производительности труда в кинопроизводстве. Нормативы выработки и их применение при планировании сроков производства. Тема 9. Продюсерский проект. Продюсерский проект. –художественно-производственная стратегия создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Тема 10. Постановочный проект фильма. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Тема 11. Планирование фильмопроизводства. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Раздел III. Производственный этап.				
Тема 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков. Характеристика и технологическая обоснованность предподготовительного периода. Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. Способы и методы организации съёмочной группы – временного, творческо-производственного коллектива, для производства кино -видеопродукции. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций

работников съёмочной группы.				
Тема 14. Подготовительный период. Характеристика подготовительного периода. Цели, задачи. Определение сроков. Факторы, влияющие на продолжительность подготовительного периода? Тема 15. Выбор и утверждение актеров. Характеристика основных принципов и методов подбора актеров на кинопроект. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли.		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. Выбор и утверждение съёмочных объектов. Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. Основные формы и методы организации подготовки кино-экспедиции.		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Систематизация и характеристика всех видов СПС и форм их приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке СПС.		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования. Систематизация и характеристика всех видов операторского и светотехнического оборудования.		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. Характеристика основных видов трюков и спецэффектов и особенности подготовки к съёмкам.		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). Календарно-постановочный план – главный организационно-управленческий документ производства АВ. Форма и методы создания КПП. Тема 22. Генеральная смета. Структура Генеральная смета – калькуляция планируемых расходов. Структура		2		Семинар-визуализация
Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Информационная основа для организации и управления съёмочным процессом Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. Общая характеристика монтажно-тонировочного периода. Продолжительность монтажно-тонировочного периода		4		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций

Раздел IV. Пост - производственный этап				
Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение. Подготовка и сдача исходных материалов готового фильма. Перечень документов для получения прокатного удостоверения		2		Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций
Итого		34		

Удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «**Фильмопроизводство**» составляет 100 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

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. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / под редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Сколько стоит фильм. Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов. Под общей редакцией В. И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2023.

Дополнительная литература.

1. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев. - 2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009 г.
2. КиноСтатистика 2007, 2008. Ежегодник о киноотрасли России. MovieResearchCompany. М. 2008,2009гг.
3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. редактор Ю. П. Орловский – М.: Контракт, Инфра-М, 2002 г.
4. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г.

5. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М.: ВГИК, 1979 г.
6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: ГревцовПаблшер, 2008г.
7. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под. ред. К. Н. Гусева: Издание 3-е, переработанное и дополненное М.: Проспект, 2003 г.
8. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 2000 г.
9. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г.
10. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: ВГИК, 2007 г.
11. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: «РосКонсульт», 1999 г.
12. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. –М.: ГИТР, 2008 г.

Список нормативных правовых документов.

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 г.
3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 г., № 609.
4. Положение о национальном фильме. Утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4.
5. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993 г. №1904.
6. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010.
7. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 г. № 191-ФЗ.
8. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ.
9. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
10. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309.
11. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390.

12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.
13. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991.
14. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1.
15. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993 г. №4804.
16. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ.

Интернет-источники

1. www.fond-kino.ru
2. www.kinoproducer.ru
3. www.kinometro.ru
4. www.mkrf.ru
5. www.nevafilm.ru (аналитические материалы)
6. www.proficinema.ru
7. www.prospekt.org (электронные версии книг)
8. www.screenwriter.ru
9. www.kinodata.ru
10. Официальный сайт кинокомпании Профит
11. Программа Кинопоиск
12. Приложение ЕАИС
13. Рейтинги Gallop
14. www.kinobusiness.com

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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:

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование. (телевизор LG-65SJ930V(ЖК), медиапроигрыватель LG BLU-RAY-PLREER)
2.	Помещение (библиотеку) 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 высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

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

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект аудиторных занятий;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Специализация

«Режиссер игрового кино и телевидения»

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

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

№ П.П.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>
-----------	--

1.	ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах кинопроизводства - 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 кинопроизводства.	ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на занятиях - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты, учебно-методической литературы, статистической информации)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта 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
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- 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 проблемы производства кинофильмов и телевизионных фильмов
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации; ЗАЧЁТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения ЗАЧЁТ

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

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

- Обсуждение
- Зачёт

Обсуждение

В процессе обсуждения студенты высказывают собственные идеи по поводу постановочных проектов, готовых фильмов, или предложенного педагогом задания, связанного с практическими применением в организации фильмопроизводства. Этот метод развивает у студентов аналитические способности, и навык быстрого интеллектуального реагирования, необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

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 продюсерских подходов и решений

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

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

1.5.2 Оценивание результатов зачёта

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 элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в целом овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию его

		реализации; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый не овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

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

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

Каждый билет включает:

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

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**: «ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

1.6.1. Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.
2. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров.
3. Основные технологические этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП.
4. Компьютерные технологии создания, редактирования и аналитической обработки киносценария
5. Технология планирования производства АВП.
6. Задачи подготовительного периода и определение сроков.
7. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость и их влияние на формирование единого коллектива.
8. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом.

1.6.2 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачёту.

1. Профессиональная классификация продюсерских специализаций.
2. Система производства в российской киноотрасли.
3. Структура производственно-технической базы, предоставляющая полный комплекс киноуслуг («Мосфильм»).
4. Характеристика основных этапов создания и реализации кинопроекта.

5. Характеристика технологических периодов фильмопроизводства. Цели, задачи, сроки.
6. Киносценарий – основа фильмопроизводства.
7. Методы обработки сценарного материала. Редактирование, оптимизация, форматирование.
8. Постановочная сложность кинопроекта. Факторы, характеризующие постановочную сложность.
9. Производственный анализ киносценария.
10. Источники и формы финансирования кинопроизводства.
11. Планирование в системе кинопроизводства. Основа планирования. Стадии планирования. Виды планов. Исполнители.
12. Подготовительный период. Сроки проведения. Цели и задачи.
13. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода.
14. Информационная основа организации и управления подготовкой к съёмкам.
15. Съёмочная группа. Особенности и критерии формирования. Руководящий состав съёмочной группы.
16. Режиссёр-постановщик и его роль в творческом и производственном процессах.
17. Режиссёрская группа. Состав и обязанности работников.
18. Операторская группа – состав и обязанности работников.
19. Художественно-постановочная группа – состав и обязанности работников.
20. Роль звукорежиссера в создании фильма.
21. Звукорежиссёрская группа. Качественные параметры звукозаписи.
22. Административная группа. Функции работников, состав, права и обязанности.
23. Постановочный проект фильма. Характеристика структуры постановочного проекта. Исполнители.
24. Режиссёрский сценарий и его отличие от киносценария.
25. Выбор и утверждение интерьеров и мест натурных съёмок.
26. Организационные мероприятия при подготовке киноэкспедиций.
27. Организационные особенности мероприятий при подготовке зарубежных киноэкспедиций.
28. Выбор и утверждение актёров на роли.
29. Подготовка сценическо-постановочных средств. Виды СПС.
30. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС.
31. Календарно-постановочный план (КПП). Исполнители. Информационная и нормативная основа, необходимая для разработки КПП.
32. Защита постановочного проекта. Цель, процедура.
33. Съёмочный период. Продолжительность. Цели и задачи.
34. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода.
35. Информационная и нормативная основа организации работ в съёмочном периоде.
36. Оперативное планирование в съёмочном периоде. Вызывной лист.
37. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке.
38. Съёмочная смена. Виды работ. Продолжительность смены.
39. Специфика производства съёмок в интерьере, павильоне, на натуре.

40. Монтажно-тонировочный период. Сроки, содержание работ.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины **«Фотография и фоторепортаж»**

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **«Режиссёр игрового кино- и телефильма»**

Уровень образования: **Специалитет**

Форма обучения: **Очная**

Москва, 2023

Составители: доцент Н.В.Свиридова

Рабочая программа учебной дисциплины «Фотография и фоторепортаж» 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 «Фотография и фоторепортаж» одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан 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

Аннотация.....	4
Глоссарий.....	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	9
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	9
1.2. Место дисциплины в структуре ОП	10
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	10
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	10
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	11
2.2.1. Тематический план дисциплины	11
2.2.2. Содержание дисциплины... ..	11
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	18
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
3.1. Список учебной литературы.....	18
3.1.1. Основная литература	18
3.1.2. Дополнительная литература.....	18
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	19
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	20
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	21

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

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Фотография и фоторепортаж»

Для специальности	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализации	№ 1 «Режиссёр игрового кино- и телефильма»
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения	Очная

Москва, 2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Объект изучения дисциплины – фотография.

Предмет изучения– специфика, приёмы и средства фотографирования.

Цели освоения дисциплины:

_____подготовка студентов к профессиональной работе, освоение основ построения композиции.

- а) овладение приёмами и методикой цифрового фотографирования;
- б) Основы построения фотографического снимка;
- в) Световое решение снимка.

Задачи освоения дисциплины:

дать студенту творческие навыки применения выразительных средств и методов для разработки изобразительной формы кадра, для раскрытия содержания кадра-картины.

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:

изучение возможностей и специфики основных видов фотографирования.

выработке у студентов навыков работы в различных жанрах фотографии, обсуждению их учебных фоторабот.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Фотография и фоторепортаж» согласно федеральному государственному образовательному стандарту 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация № 1 «Режиссёр игрового кино- и телефильма, педагог» относится к Блоку «Факультативы».

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 1 курса.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения:

- режиссер игрового кино -телефильма

- 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

4. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:
промежуточная аттестация - зачет

Глоссарий

Естественное освещение – освещение солнечным светом или светом луны (отражённый солнечный свет). Естественное освещение в фотографии используется как на улице, так и в интерьерах.

Изобразительные средства фотографии – линейная композиция, световое, тональное и колористическое решение снимка.

Колорит – взаимосвязь и взаимообусловленность всех цветовых элементов фотоизображения.

Композиция (с латинского - сочинение), т.е. построение изображения, установление соотношения его отдельных частей, образующих в конечном итоге единое целое – завершённое и законченное по линейному, световому, тональному и колористическому решению фотографическое изображение.

Натюрморт - жанр изобразительного искусства, в том числе и искусства фотографии, показывающий неодушевлённые предметы, образующие единую, гармонически целостную картину.

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, изображение естественной или преобразованной человеком природы, городов, деревень, окружающей среды.

План(крупность плана) – масштаб изображения объекта съёмки.

Портрет – один из жанров фотографии, изображение человека или группы людей, раскрывающее характер фотографируемых или придуманный образ моделей.

Фотокомпозиция – компоновка кадра в видоискателе фотоаппарата.

Экспозиция – оптимальное сочетание выдержки и диафрагмы, необходимое и достаточное для конкретного сюжета.

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Объект изучения дисциплины – фотография.

Предмет изучения– специфика, приёмы и средства фотографирования.

Цели освоения дисциплины:

_____подготовка студентов к профессиональной работе, освоение основ построения композиции.

- а) овладение приёмами и методикой цифрового фотографирования;
- б) Основы построения фотографического снимка;
- в) Световое решение снимка.

Задачи освоения дисциплины:

дать студенту творческие навыки применения выразительных средств и методов для разработки изобразительной формы кадра, для раскрытия содержания кадра-картины.

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:

изучение возможностей и специфики основных видов фотографирования.

выработке у студентов навыков работы в различных жанрах фотографии, обсуждению их учебных фоторабот.

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Фотография и фоторепортаж» согласно федеральному государственному образовательному стандарту 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация № 1 «Режиссёр игрового кино- и телефильма, педагог» является обязательным в рамках Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности дисциплина «Фотография и фоторепортаж» читается студентам 1 курса. На ее изучение отводится 2 зачетные единицы, что составляет 72 академических часа, из них: 34 академических часа – лекции;

30 академических часов – практические занятия; 2 академических часа – самостоятельная работа студента; 6 академических часов – зачет.

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 игрового кино- телефильма;

- ПКО-2

Категория общепрофессиональ 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

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

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 часа	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		1
Работа с преподавателем (контактные часы):	64	64
Лекции	34	34
Практические	30	30
Самостоятельная работа:	2	2
Работа с информационными источниками	2	2
Промежуточная аттестация зачет	6	6
Итого:	72	72

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

№ п/ п	Раздел дисциплины, тема	Семест	Неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)							Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежу- точной аттестации (по семестрам)
				Всего часов	Лекции	Семинарские занятия Практические занятия	Лабораторные занятия	в т.ч. занятия в интерактивной форме	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа СРС	
1.	Введение. Полифункционально сть современной фотографии.	1			2	-	-	-	-	2	
2.	Композиция в реалистическом искусстве.	1			2	-	-	-	-	-	
3.	Категории композиции, композиционные законы, закономерности, приемы и средства.	1			2	-	-	-	-	-	
4.	Основы построения фотографического снимка.	1			2	2	-	-	-	-	
5.	Световое решение снимка.	1			2	-	-	-	-	-	
6.	Тональное и линейное решение снимка.	1			2	-	-	-	-	-	
7.	Закон контрастов.	1			2	2	-	-	-	-	
8.	Передача пространства на фотоснимке.	1			2	-	-	-	-	-	
9.	Закон типизации.	1			2	2	-	-	-	-	
10.	Динамичность фотографического снимка.	1			2	2	-	-	-	-	
11.	Закон целостности композиции.	1			2	2	-	-	-	-	
12.	Ритмическое решение снимка.	1			2	-	-	-	-	-	

	Понятие об уравниваемости композиции.										
13	Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.	1			2	2	-	-	-	-	
14	Фотопублицистика	1			1	1	-	-	-	-	
15	Фоторепортаж.	1			1	1	-	-	-	-	
16	Фотоочерк.	1			1	1	-	-	-	-	
17	Художественная фотография	1			1	1	-	-	-	-	
18	Фотографический пейзаж.	1			1	1	-	-	-	-	
19	Фотографический натюрморт.	1			1	1	-	-	-	-	
20	Фотографический портрет.	1			1	1	-	-	-	-	
21	Жанровая фотография	1			1	1	-	-	-	-	
Форма контроля: зачет											6
	Всего: 72				34	30		-	-	2	6

2.2.2 Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ФОТОКОМПОЗИЦИЯ.

Введение.

Полифункциональность современной фотографии. Документальная природа фотографии. Применение фотографии в науке и технике. Фотография в системе массовых коммуникаций. Фотохроника. Фотожурналистика. Фотография в современном искусстве.

Фотография в работе культурно-просветительского учреждения. Фотография как синтез достижений научно-технической революции и культурно-исторического опыта человечества.

Фотография как вид самостоятельного творчества.

Структура курса «Фотокомпозиция». Теоретическая часть курса. Фотография как сложная система. Подсистемы. Виды и жанры фотографии. Практическая часть курса. Организация продуктивного учебно-творческого процесса.

Краткий обзор тем предмета и рекомендуемой литературы.

ТЕМА 1. Композиция в реалистическом искусстве.

Универсальность понятия «композиция».

Основы изучения композиции. Обобщение творческого опыта мастеров. Изучение произведений искусства. Вклад конкретных наук: психологии, семиотики, лингвистики, физиологии зрительного восприятия.

Единство логического и исторического подходов к изучению

композиции.

Различие изобразительной техники и репродукционно-документальной техники новых технических искусств – фотографии, кинематографа, телевидения.

Современная школа фотокомпозиции. Преемственность традиций прогрессивного русского искусства. Теоретическое осмысление художественной практики в работах искусствоведов. Основные принципы и отличительные черты современной школы фотокомпозиции. Развитие принципов современной школы фотокомпозиции в творческой практике выдающихся мастеров современной фотографии.

Практические занятия.

На индивидуальных занятиях анализируется сюжетно-композиционное построение конкурсных работ студентов. В дальнейшем студенты проводят самостоятельный анализ композиционного построения своих фоторабот и фотоснимков известных мастеров фотографии.

ТЕМА 2. Категории композиции, композиционные законы, закономерности, приемы и средства.

Объективный характер композиционных законов. Их историческая обусловленность.

Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. Закон контрастов. Закон типизации. Закон целостности.

Закономерности композиции. Выделение сюжетно-композиционного центра. Воссоздание ритма. Симметрия, равновесия. Ассиметрия и неуравновешенность. Замкнутость и разомкнутость. Заполнение картинной плоскости. Передача пространства. Линейная и тональная перспектива. Линейный строй композиции. Тональный строй композиции. Фрагментирование. Колорит. Динамичность композиции.

Многообразие композиционных приемов современного изобразительного искусства и фотографии.

Средства построения фотокомпозиции.

Практические занятия.

1) Анализ композиционного построения произведений живописи, графики, фотографии.

2) На индивидуальных занятиях освоение техники фотограмм и коллажа.

ТЕМА 3. Основы построения фотографического снимка.

Выбор точки съёмки.

Координаты, определяющие положение точки в пространстве. Перспектива изображения. Влияние точки съёмки на характер изображения. Фокусное расстояние объектива и точка съёмки. Фронтальные, боковые, верхние и нижние, отдалённые и приближенные точки съёмки. Ракурс. Выразительные возможности ракурсной съёмки.

Определение границ кадра.

Сюжет снимка формат кадра. Обусловленность границ кадра элементами композиционного рисунка. Кадрирование при фотосъемке и в печати. Неделимость композиции и границы кадра.

Создание акцента на сюжетном центре снимка.

Вынесение главного объекта на первый план. Размещение главного объекта на пересечение диагоналей. Выделение светом и цветом. Размещение главного объекта в зоне наивысших светлот и контрастов. Размещение главного объекта в разрыве ритма. Выделение главного объекта линейным строем снимка.

Практические занятия.

- 1) Представить снимок, решённый в остром ракурсе.
- 2) Представить два снимка – жанровый и пейзажный – с чётко выделенными сюжетными центрами.

ТЕМА 4. Световое решение снимка.

Физическая природа света. Спектральный состав света. Техническая (экспозиционная) задача освещения. Изобразительная функция света. Композиционная функция элементов светового рисунка. Выразительность светового рисунка, его эстетическое воздействие на зрителя.

Основные элементы светового рисунка ~ свет, собственные и падающие тени, блики, рефлексы.

Понятие «эффект освещения». Реалистическая обусловленность, эмоциональная и художественная выразительность различных эффектов освещения.

Светотеневой и светотональный характер освещения. Их общие черты и особенности.

Характеристика основных видов фактур поверхности. Особенности передачи зеркальных, глянцевых и матовых фактур.

Освещение натуральных объектов. Периоды натурального освещения. Освещение в пасмурную погоду. Особенности освещения в режимное время (в сумерки). Характер ночного освещения и его воссоздание на фотоснимке.

Использование подсветок и затенителей при съемках на натуре.

Работа со светом в павильоне.

Основные виды света. Свет рисующий, заполняющий, моделирующий, контровой. Методика освещения объекта и фона. Понятие «интервал яркостей объекта» и его составляющие. Контраст освещения. Световой баланс. Понятие «ключевой свет». Коэффициент отражения различных фигур. Типовые схемы света и их варианты. Визуальная и инструментальная оценка светового рисунка.

Световые условия в интерьере. Уровень освещённости, контраст освещения. Применение отражательной подсветки. Импульсная подсветка. «Блиц-стиль». Подсветка лампами накаливания.

Возможности полной перестройки светового эффекта в интерьере. Использование искусственного света одновременно.

Универсальность принципов работы со светом. Современные тенденции и направления.

Практические задания.

1) Представить три этюда освещения одного и того же объекта, снятых с одной точки. Первый должен демонстрировать выразительные возможности светотеневого рисунка изображения, второй – светотонального, третий – должен быть снят в режимное время. В качестве объекта съёмки рекомендуется городской пейзаж с огнями или интерьер в солнечную (пасмурную) погоду и с искусственным светом.

2) Представить два крупных плана (лицо или гипс) с убедительно переданными объёмом и формой. Один снимок должен быть решён в характере светотеневого освещения, второй – светотонального освещения.

3) Представить две различные портретные композиции с предметным фоном, в которых должен быть правдиво передан или воссоздан эффект освещения от источника света, видимого в кадре (свет от окна – на натуре, и в интерьере – свет от свечи или от настольной лампы).

4) Представить портретную композицию в интерьере с передачей объёмных и световых характеристик помещения.

ТЕМА 5. Тональное и линейное решение снимка.

Тональный строй объекта съёмки как основа тональности фотоснимков. Факторы, характеризующие тональность фотоснимка. Тональная шкала. Контраст и пропорции различных тонов в кадре. Световой рисунок и тональность снимка.

Цветочувствительность фотоматериала, цветность объекта съёмки, светофильтры и их влияние на цельность изображения. Негативно-позитивный процесс и тональность фотоизображения.

Снимки в светлой тональности. Снимки в темной тональности. Снимки, решённые в широкой гамме тонов. Тональность полей снимка и паспарту.

Факторы, определяющие линейное решение снимка. Точка съёмки. Линейный рисунок объекта. Формат кадра и его линейное решение. Горизонтالي, их характер и роль в композиции. Вертикальные линии. Диагональные направления. Влияние наклонов и поворотов камеры на линейный строй снимка.

Дуги и окружности.

Линейное решение снимка и ритмическая организация материала.

Линии, параллельные сторонам кадра. Линии, расположенные близко к границам кадра. Роль рамки в линейном решении снимка.

Практические занятия.

1) Представить два снимка одного и того же объекта (в жанре портрета или пейзажа). Один из снимков должен быть решён в светлой тональности, другой – в темной.

2) Представить два снимка предметных композиций (натюрмортов), одинаковых по композиционному построению. Один из них должен быть

решен в темной, второй в светлой тональности.

3) Представить снимок с чётким линейным решением.

ТЕМА 6. Закон контрастов.

Закономерности творческого процесса в науке и искусстве. Анализ и синтез. Роль интуиции. Специфика протекания творческого процесса в фотографии.

Закон контрастов как частный случай действия закона единства и борьбы противоположностей. Универсальность действия закона контрастов.

Контрасты в художественном замысле. Психологические контрасты.

Контраст части и целого. Контрасты величин. Контрасты тонов.

Контрасты света и тени. Цветовые контрасты.

Контраст изображаемой глубины пространства и плоскости. Контраст фигуры и фона.

Контраст движения и покоя.

Контраст между непрерывностью реального пространства и замкнутостью, ограниченностью картинной плоскости и фотокадра.

Практические занятия.

1) Представить три снимка различных жанров, построенных на контрасте движения и покоя, темного и светлого, на психологическом контрасте.

ТЕМА 7. Передача пространства на фотоснимке.

Пространство как таковое и пространство фотоснимка. Передача трёхмерного пространства в двух измерениях.

Линейная перспектива. Три закономерности линейной перспективы. Центральная и угловая перспектива. Линия горизонта. Точки схода. Положение глаза наблюдателя и картинной плоскости. Некоторые случаи перспективного рисунка. Панорамные фотоаппараты.

Тональная перспектива. Три закономерности тональной перспективы. Дымка и ее передача на фотографии.

Оверлепинг.

Роль освещения в передаче пространства.

Создание иллюзии пространства на фотоснимке.

Прямая и обратная перспективы.

Плоскостное решение снимка. Рассеянное освещение, плоский фон, оптическая размывка фона. Понятие о «малой глубине». Необходимость ритмической организации материала при плоскостном решении снимка.

Практические задания.

Представить фотоснимок, пространство в котором передано одновременно всеми элементами: светом, оверлепингом, тональной и линейной перспективой.

ТЕМА 8. Закон типизации.

Типичность характеров и обстоятельств действия — необходимое условие создание реалистического произведения искусства. Понятие типичного.

Необходимость отражения действительности в ее развитии. Композиция как пространственно-временная структура произведения. Пространство и время на фотоснимке.

Момент съемки. Возможности «решающего момента» действия. «Нерешающий момент» съемки и его образные возможности.

Специфика типизации в фотографии постановочного и репортажного направлений. Типизация через индивидуализацию, передачу временного состояния объекта, достоверное воспроизведение фактур и движения.

Движение внутреннее и внешнее. Способы передачи движения.

Статичные и динамичные композиции.

Практические задания.

Представить два снимка одного и того же объекта (репортажного или жанрового характера). На одном должен быть запечатлен решающий момент действия, на втором – нерешающий момент.

ТЕМА 9. Динамичность фотографического снимка.

Понятия «статичная композиция» и «динамичная композиция». Влияние контрастов на динамичность композиции. Асимметрия, неуравновешенность как частный случай динамичных композиций.

Передача движения на фотоснимке. Значение момента съёмки для передачи движения объекта. Понятие «характерная фаза движения». Влияние диагональных направлений на динамичность композиции. Положение движущегося объекта в кадре и его влияние на передачу движения. Влияние смазанности фона и частей объекта съёмки на впечатление о скорости движения. Влияние линейного строя фотоснимка на его динамичность. Центростремительная перспектива как основной фактор выявления динамичности пространства снимка. Соотношение фигуры и фона. Ритмический рисунок изображения и его влияние на динамичность композиции.

Замкнутые и разомкнутые композиции. Разомкнутость композиции как один из факторов ее динамичности.

Практические задания.

1) Представить два снимка одного и того же объекта: один – решенный статично, второй – с динамичной композицией.

2) Представить два фотоснимка (жанровый и пейзажный), в которых движение передано различными способами.

ТЕМА 10. Закон целостности композиции.

Понятие целостности произведения искусства. Несводимость целостной композиции к сумме ее элементов. Композиция как содержательная структура. Визуальное восприятие композиции. Структура визуального образа.

Основы зрительного восприятия фотоизображения.

Зрительное восприятие светлот и яркостей. Движение глаза при восприятии изображения. Схемы опознания изображения. Структурные узы. Объекты, фиксируемые взглядом в первую очередь. Дополнительные

зрительные механизмы. Облегчающие распознавание изображения, и их аналоги в фотосистемах.

Картинная плоскость и фотокадр. Целостность и завершенность фотокартины. Фрагментарность, незавершенность, разомкнутость как родовые характеристики фотокадра.

Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка. Необходимость выделения главного в снимке. Зрительный центр фотографического снимка.

Понятие композиционного центра снимка. Смещение сюжетно-композиционного центра относительно центра кадра.

Необходимость связи и взаимного согласования всех элементов композиции.

Принцип многообразия и многозначительности как проявление закона целостности и единства композиции в реалистическом искусстве.

Практические задания.

1) Представить два фотоснимка одного и того же объекта. Один из них должен быть решен в технике кадра, другой – в стилистике фотокартины.

ТЕМА 11. Ритмическое решение снимка.

Понятие об уравновешенности композиции.

Принципы заполнения картинной плоскости при работе постановочным и репортажным методами. Симметрия и асимметрия. Равновесия физическое и психологическое. Понятие «вес элемента фотографической композиции». Влияние размера, цвета и формы изобразительного элемента на его вес. Равновесие между верхом и низом, правой и левой частями фотоснимка.

Ритмическая организация материала в пределах кадра. Универсальность действия ритмов. Ритмы в природе. Простые и сложные ритмы. Фазы ритмов. Цезура. Влияние точки съемки линейного и тонального рисунка объекта на ритм фотоснимков.

Ритмическое объединение композиции. Ритм как фаза движения, развития сюжета во времени.

Эстетические качества композиции, сообщаемые ритмом. Музыкальность композиции.

Практические задания.

1) Представить два снимка одного и того же объекта, демонстрирующих выразительные возможности уравновешенной и неуравновешенной композиции.

2) Представить коллаж и фотограмму на ту же тему.

3) Представить два снимка различных объектов с четкой ритмической организацией.

ТЕМА 12. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.

Понятие «идейный замысел». Материал, в котором реализуется замысел. Идея, тема, материал, решение.

Понятие «материал искусства». Соответствие идейного замысла

эстетической природе и материалу данного вида искусства.

Гибкость и неоднозначность фотографической системы отражения реальности. Фотография как информационный канал. Понятие о помехах и избыточной информации.

Фотография как вид изобразительного искусства. Темы, сюжеты, композиционные структуры.

Фотография как новый род образного творчества. Специфические черты данного направления.

Фотография как особый вид эстетической речи. Развитие от речи к тексту в многокадровых формах, фотокнигах. Выявление нового смысла на стыке нескольких фотографий. Монтаж.

Фотография как родовая основа новых технических искусств.

Выразительность, совершенство, новизна – необходимые условия идейно-художественного воздействия произведения фотоискусства на зрителя.

Практические задания.

Представить серию из пяти-семи снимков, решенную с использованием общего композиционного приема. Каждый снимок серии должен быть композиционно совершенен, а вся серия тематически интересна. Решаемая тема должна развиваться от снимка к снимку.

РАЗДЕЛ 2. ФОТОПУБЛИЦИСТИКА.

Введение.

Социальная функция документальной фотографии. Образность документальной фотографии, фотожурналистика.

Тема 13. Фоторепортаж.

Фоторепортаж как информационный жанр журналистики. Рождение репортажной фотографии в конце XIX – начале XX века.

Первые русские фотографы-публицисты. Постреволюционная эпоха в работах первых советских фоторепортеров. Становление советского фоторепортажа в годы первых пятилеток. Советский военный репортаж и его место в истории мировой фотографии.

Фоторепортаж в современной отечественной и зарубежной журналистике. Информационные агентства ИТАР-ТАСС, РИА-Новости, отделы оформления и иллюстраций в периодической печати.

Событие как объект фоторепортажа. Творческий замысел в работе фоторепортера. Значение подготовительного периода. «Что?», «Где?», «Когда?» в фоторепортаже.

Специфические особенности репортажной фотосъемки. Методика съемки «скрытой» камерой и «привычной» камерой. Этическая сторона работа «скрытой» камерой.

Техника репортажной фотосъемки. Фотоаппаратура и оптика, фотоматериалы, дополнительное оборудование и приспособления. Изобразительное решение репортажных фотоснимков. Композиция фоторепортажа.

Использование репортажной фотографии в современной жизни как одного из важных средств визуальной информации.

Практические задания.

- 1) Освещение важнейших событий в жизни университета средствами репортажной фотографии.
- 2) Знакомство с творчеством ведущих советских и зарубежных фоторепортеров. Посещение и обсуждение выставок журналистской фотографии.
- 3) Анализ студенческих фоторепортажей.

ТЕМА 14. Фотоочерк.

Фотоочерк как особая форма повествования, охватывающая проблему во времени. Черты, отличающие фотоочерк от фоторепортажа. Поиски и находки в развитии фотоочерка.

Рождение фотоочерка в советской журналистике в начале 30х годов. Журнал «СССР на стройке». Место фотоочерка в современной фотожурналистике. Аудитория фотоочерка.

Сюжетная линия, проблематика, структура фотоочерка. Необходимость четкого принципа организации материала. Вопросы монтажа, объединения взаимосвязи и взаимообусловленности кадров, последовательности их расположения.

Объем фотоочерка, его изобразительное решение.

Методика работы над фотоочерком. Необходимость предварительного знакомства с материалом, разработки сценария. Составления плана съемок.

Практические задания.

- 1) Разработка сценария и съемкатрех фотоочерков: 1 – проблемного, 2 – обзорного, 3 – фотоочерка-портрета.
- 2) Анализ и обсуждение тематики, образности, изобразительного решения фотоочерков, опубликованных в журналах и периодических изданиях.
- 3) Обсуждение фотоочерков, сделанных студентами.

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ.

Введение.

Фотография как вид искусства, его специфические особенности. Современная эстетическая теория художественно-документальной природы фотоискусства.

Жанровая принадлежность – способ классификации произведений искусства. Традиции и новаторство в теории фотографических жанров. Жанры современного фотоискусства, их возникновение и развитие.

Цели и задачи раздела «Художественная фотография» в процессе подготовки фотографа.

Краткий обзор рекомендуемой литературы.

ТЕМА 15. Фотографический пейзаж.

Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Фотографический пейзаж и его специфические особенности. Документальность и

художественность фотографического пейзажа. Содержание и изобразительное решение пейзажной фотографии.

Первые фотографические пейзажи Ж.Н. Ньепса, Л.Ж. Дагерра, Г.Ф. Тальбота. Развитие пейзажной фотографии в XIX веке. Пикториальный пейзаж в творчестве русских фотохудожников конца XIX – начала XX в. Американская группа «Ф/64», ее вклад в становлении искусства фотографического пейзажа. Развитие реалистических и формалистических течений в пейзажной фотографии в XX в. Пейзаж в творчестве советских и современных фотомастеров и фотолюбителей.

Техника пейзажной съемки.

Особенности фотографирования пейзажа в различные времена года. Использование различных вариантов естественного освещения для достижения наибольшей выразительности фотопейзажа. Тональность пейзажного произведения.

Особенности съемки сельского, городского, индустриального пейзажа. Архитектурные мотивы в пейзажной фотографии.

Практические задания.

1) представить шесть пейзажных фоторабот в соответствии со следующей тематикой: 1 – городской или индустриальный, 2 – сельский, 3 – пейзаж экспериментального направления. По каждой теме представить один репрезентативный и один эмоциональный снимок.

2) Анализ публикаций в современных журналах по проблемам развития пейзажной фотографии, знакомство с работами ведущих фотомастеров, обсуждение творческих фоторабот студентов.

ТЕМА 16. Фотографический натюрморт.

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в живописи. Становление и развитие фотографического натюрморта, его специфические особенности. Влияние импрессионизма на жанр натюрморта в конце XIX – начале XX в.

Место натюрморта в современном фотоискусстве. Использование натюрморта в плакате, «наглядной агитации», рекламе.

Содержание натюрморта, его изобразительное решение. Методика работы над натюрмортом. Выбор предметов и места их расположения. Сочетаемость предметов между собой и их сочетаемость с фоном.

Техника съемки натюрморта, фотоаппаратура, оптика, фотоматериалы, светофильтры, осветительные приборы, особенности определения экспозиции.

Фотографирование натюрморта с использованием источников искусственного света. Передача формы, фактуры, цвета предметов. Работа со светом при съемке предметов с прозрачной, зеркальной и матовой поверхностью.

Фотографирование натюрморта в естественной среде. Выразительные возможности «репортажного» натюрморта. Приемы использования подсвечивающих экранов и затенителей.

Практические задания.

1) Представить шесть натюрмортов 1 – рекламный, 2 – информационный, 3 – в манере одного из известных фотохудожников, 4 – натюрморт «Характер друга», 5 – «автопортрет», 6 – натюрморт со стеклом.

2) Определение тенденций развития фотографического натюрморта по материалам публикаций в современных журналах. Знакомство с творческими работами ведущих фотомастеров. Просмотр и обсуждение учебных работ студентов.

ТЕМА 17. Фотографический портрет.

Портрет как жанр изобразительного искусства. Тенденция развития портретного жанра в живописи. Специфические особенности фотографического портрета, этапы в развитии портретной фотографии. Творчество русских и зарубежных фотографов-портретистов XIX в. Образ «строителя нового общества» в работах первых советских репортеров. Портретные работы военных корреспондентов.

Место фотографического портрета в творчестве ведущих советских и зарубежных фотохудожников и фотожурналистов.

Содержание и изобразительное решение фотопортрета. Выявление индивидуального и типического в облике портретируемого. Портретная характеристика. Поза, жест, движение модели. Изображение рук в портрете.

Композиция фотопортрета. Крупность плана. Точка съемки и момент съемки. Выбор фона. Использование естественной среды.

Техника портретной фотосъемки. Фотоаппаратура и оптика, фотоматериалы, вспомогательное оборудование и приспособления.

Съемка портрета при искусственном освещении. Оборудование фотопавильона, требования к осветительной аппаратуре. Использование различных видов света при работе над портретом.

Съемка портрета в различных условиях естественного освещения. Приемы использования подсвечивающих экранов и затенителей, фотовспышки. Метод репортажного портретирования.

Особенности работы над групповым портретом.

Возможности использования портретной фотографии в работе культурно-просветительного учреждения.

Практические занятия

1. Съемка фотопортретов в павильоне и на натуре в соответствии со следующей тематикой: 1) автопортрет; 2) репрезентативный павильонный портрет; 3) репортажный портрет; 4) парный портрет; 5) групповой портрет; 6) портрет деятеля культуры; 7) портрет в интерьере; 8) портрет-характеристика; 9) минутное состояние человека; 10) портрет – общественный тип.

2. Работа с портретом с целью выявления индивидуального и типического в его облике, создание портретной характеристики.

3. Знакомство с работами ведущих советских и зарубежных фотографов-портретистов, портретными работами фотолюбителей с целью

выявления тенденций развития портретной фотографии. Анализ публикаций по проблемам портретной фотографии. Обсуждение учебных фоторабот студентов.

ТЕМА 18. Жанровая фотография

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Расцвет бытового жанра в русской живописи XIX века. Жанровая фотография и ее специфические особенности. Отличие жанровой фотографии от фоторепортажа.

Рождение и развитие жанровой фотографии в XIX в., ее место в творчестве русских фотографов. Влияние искусства художников-передвижников на становление жанровой фотографии. Советская жанровая фотография 20-30-х годов. Многообразие тем жанровой фотографии в современном фотоискусстве. «Сострадательная, сочувствующая» фотография и изображение современной жизни в стиле «чернухи». Соответствие этих способов создания жанровой фотографии нравственной позиции фотографа.

Содержание и изобразительное решение жанровой фотографии. Динамичность и психологизм жанровых сюжетов.

Использование репортажного и постановочного методов съемки при работе над жанровыми сюжетами.

Техника жанровой фотосъемки. Фотоаппаратура и оптика, фотоматериалы, оборудование и приспособления.

Жанровые сюжеты в спорте. Особенности спортивной фотосъемки. Значение точки съемки и момента съемки.

Практические занятия

1. Представить пять жанровых фотоснимков различной тематики.

Знакомство с тенденциями развития современной жанровой фотографии по материалам публикаций в журнале «Советское фото», анализ и обсуждение учебных работ студентов.

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

3.1. Обязательная литература:

1. Ковалев Р. «Золотое сечение в живописи. М., 2013
2. Ландо С. Фотокомпозиция. АСТ, 2011
3. Пондопуло Г., Фотография. М., ВГИК, 2008
4. Раушенбах Б Геометрия картины и зрительное восприятие С-П 2001
5. Стигнеев В. Фотография. Проблемы поэтики. М., 2009

3.2. Дополнительная литература:

1. Волков Н. Композиция в живописи. М. 1997 г.
2. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. М. 1988 г.
3. Жукова А. Что такое композиция? М 1964
4. Кон-Винер История стилей изобразительных искусств М 1936
5. Морозов С. Творческая фотография М 1985
6. Неменский Б. Мудрость красоты М 1987

7. Раушенбах Б Системы перспективы в изобразительном искусстве М 1986

Интернет-ресурсы:

1. Buy-books.ru

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

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2023г.
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 25.11.2023г.
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 19.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно
ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2023г.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий, предусмотренных

учебным планом специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения** и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации программы курса «Фотография и фоторепортаж» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- **учебные аудитории** для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, укомплектованные техническими средствами, наглядными пособиями, литературой;
- **учебные лаборатории -фотопавильоны:**

в фотопавильонах студенты работают над заданиями по изучению освещения (материал – гипсовые модели-бюсты), композиционных форм кадра (материал- натюрморт) и снимают портреты актеров в роли, гриме, костюме.

Фотопавильоны для выполнения практических работ по фотокомпозиции оснащены:

- Съёмочной техникой - фотокамера Nikon в комплекте, объективы SelectFF
 - Осветительными приборами с различными функциями и возможностями в комплекте со штативами;
 - Светофильтрами фирмы ChrisJames нейтрально серыми, диффузорами, компенсационными. Фонами фирмы Colorama.
 - Приборами измерительными светотехническими – экспонометр Sekonic, Spotmeter, колориметр Minolta
- Реквизитом для съёмок натюрмортов, гипсовыми моделями бюстами и пр.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование дисциплины **«Фотография и фоторепортаж»**

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **«Режиссёр игрового кино- и телефильма»**

Уровень образования: **Специалитет**

Форма обучения: **Очная**

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по дисциплине «Фотография и фоторепортаж»
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 режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Фотография и фоторепортаж»

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: - лекции; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания; - подготовка и выполнение практических заданий	ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - практические групповые занятия по освоению и технологии фотокомпозиции; - выполнение практических заданий.	ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических работ; - проверка навыков исследовательской работы по	ПКО-2

	сбору, обработке и анализу информации, касающейся фотокомпозиции.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение практических работ - выполнение контрольных работ
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - практические работы выполнены своевременно - выполнение контрольных работ
	Этап 2: Формирование навыков практического использования	- в процессе подготовки студент по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практической работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её

	знаний	выполнения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- практические работы выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практической работы и составлении отчёта по не - зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
4	ПКО-2	Обсуждения Выполнение практических заданий Зачет

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

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

- обсуждения;
- выполнение практических заданий;
- 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.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится:

текущий контроль:

- оценка качества знаний в форме отчета по практической работе;

Промежуточная аттестация:

- зачет

1.5. Оценивание результатов экзамена

Курс ««Фотография и фоторепортаж»» методически строится таким образом, что конкретному практическому заданию предшествует лекция, дающая необходимый творческий аспект к выполнению практического задания, как в павильоне, так и на натуре.

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится текущий контроль оценки качества знаний в форме отчетов по практическим работам.

При общей оценке знаний и приобретенного практического опыта студента принимается во внимание выполнение практических заданий по темам программы: натюрморт, портрет, фоторепортаж и т.д.

Снимки оцениваются по нескольким критериям: композиционное решение, световое, тональное и колористическое решение, техническое исполнение.

Зачет проводится по окончании курса, в устной форме. На зачет представляется годовой комплект фоторабот.

Оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно», «зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо», «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично», «зачтено» - 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. Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Фотография и фоторепортаж».

Вопросы для самостоятельной проверки студентами усвоенного материала

1. Крупность плана. Основные характеристики каждой крупности.
2. Высота точки съемки. Основные характеристики.
3. Понятие «ракурсная съемка». Характеристики. Принципиальная схема. Приведите примеры.
4. Понятие «Золотое сечение». «Золотое сечение» в природе и в искусстве.
5. Основные виды композиционных построений: «центральная композиция», «неуравновешенная композиция», «диагональная композиция».
6. Характеристики каждого вида. Приведите примеры.
7. Зависимость оптического изображения перспективы от высоты точки съемки, выбора фокусного расстояния объектива и угла под которым ведется съемка. Приведите примеры.
8. Способы создания динамичных композиционных построений в фотографии. Приведите примеры.
9. Понятие «ритм». Основные приемы создания ритма в композиции. Приведите примеры.
10. Методы передачи движения в фотографии. Приведите примеры.
11. Методы выделения «главного» в кадре. Приведите примеры.
12. Формат отпечатка и его связь с сюжетом. Роль рамки в фотографии.
13. Понятие: КОМПОЗИЦИЯ.
14. Виды света.
15. Выбор оптики, как творческий прием. Приведите примеры.
16. Функция цвета в фотографии.
17. Способы выделения главного в кадре.
18. Роль структуры в построении композиции.
19. Работа с освещением на натуре. Приведите примеры.
20. Система жанров в фотографии.
21. Силуэт, как жанр. Специфические особенности в композиционном творчестве.

22. «Психологический портрет». Методики освещения для создания запланированного результата.
23. Съемка в «режиме». Специфические особенности.
24. «Композиция организации» и «Композиция выбора». Специфические особенности. Что объединяет.
25. Элементы психологии восприятия в композиционном творчестве.
26. Изображение. Сюжет. Образ.
27. Выбор черно-белого белого или цветного изображения.
28. Фактуры и их роль в изображении.
29. Способы организации пространства в кадре.
30. Тональная перспектива в студии и на натуре. Приемы организации.
31. Цветовая перспектива. Способы организации.
32. Объемно-пространственная композиция. Способы создания.
33. Специфические особенности диагональных композиционных построений.
34. Выразительные средства в фотографии.
35. Как раскрыть сюжет. Роль структуры кадра и освещения.
36. Центральная композиция в портрете. Приемы создания внутренней динамики.
37. Структура репортажа.
38. Натюрморт. История жанра. Сюжет в натюрморте.
39. Понятие «открытая» композиция. Приведите примеры.
40. Жанровая фотография. Приведите примеры.
41. Съемка с дополнительной подсветкой на натуре. Методика. Приведите примеры.
42. Съемка днем под ночь. Методика.
43. Применение цветных светофильтров при съемке на натуре.

1.8. Методические рекомендации для студентов и преподавателей.

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Если в процессе самостоятельной работы при выполнении практических заданий 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.

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление

55.05.01–Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Автор: 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 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

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	27
3.1. Список учебной литературы.....	27
3.1.1. Основная литература.....	27
3.1.2. Дополнительная литература	29
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	32
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	33
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	33

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.03), ее изучение осуществляется на 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 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-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	64					34	30		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	2					2			
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		6			
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
16. Теоретические проблемы художественного творчества		4			
17. Искусство как эстетический феномен		4			
18. Виды искусства		6			
Раздел 5. Эстетическая культура					
19. Эстетика, природа, экология		2			
20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика		2			

Итого:	72	64			2 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 всемогущества художника, его соревнования с природой. Проблема героя. Философская эстетика и практическая эстетика. Возникновение «свободных искусств». Художественные открытия и новации. Единство формы, различие добра и красоты и связь между ними, любовь – как основа бытия и красоты (Н. Кузанский). Гармония и мера как основания прекрасного, учение о красоте и украшении, красоте вымысла, отказе от следования образцам (Ж.-Б. Альберти). Живопись как философия и наука, обоснование ее главенствующей роли среди других искусств, учение о перспективе (Л. да Винчи). Красота, гармония и грация; проблемы эстетического воспитания (М. Фичино, П. делла Мирандола). Проблемы эстетики в творчестве Бокаччо, Петрарки, Данте, Дюрера, Рабле, дю Белле, Монтеня, Сервантеса, Шекспира. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Современные дискуссии. Ренессансные сюжеты в киноискусстве.
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, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как

		синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Стилевые 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. Заклучение 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 неоклассицизма в эстетике и искусстве. Философско-эстетическая специфика
--	--	---

		модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное. Психоаналитическая эстетика. Классический фрейдизм. Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в эстетической теории З. Фрейда. Я и Оно. Либидо. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма. Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эроте и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе. Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и неотоцизм. Психоанализ и кино. Эстетика интуитивизма. Иррациональное истолкование интуиции у А. Бергсона. Интуиция как идеал непосредственного и абсолютного знания. Понятия длительности и жизненного порыва. Эстетическая интуиция и симпатия. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания (М. Пруст, Дж. Джойс, У. Фолкнер). «Философия духа» Б. Кроче. Учение о языке. Эстетика как общая лингвистика. Искусство как выражение, выражение как искусство. Значение 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 неомизма. 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. Неомистский 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>non finito</i> в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности. Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика. Социология художественного творчества.
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. Произведение 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 киногения. Синтетический характер искусства кино. Кино как коллективное, массовое искусство. Развлекательность и зрелищность. Реалистичность и иллюзионизм (линии Люмьера и Мельеса). Художественные средства киноискусства: план, монтаж, актерская выразительность, композиция, ракурс, свет, звук, ритм, движение и др. Школы, течения, направления, стили киноискусства. Эстетические особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма. Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций (цифровые технологии, многоканальные звуковые
--	--	--

		технологии и т.п.) на киноязык. Специфика кинематографических профессий. Художественно-эстетические задачи сценариста, художника, режиссера, актера, оператора, киноведа. Функции кинематографа в обществе. Кинематограф и другие экранные искусства. Кино и массмедиа. Кино как фактор эстетического воспитания. Телевидение. Взаимосвязь телевидения с другими видами искусства. TV как средство массовой коммуникации. Техническая и художественно-публицистическая доминанты. Телевидение и политика, идеология. Жанры телеискусства. Тележурналистика. Телерепортаж: режим реального времени. Художественная специфика телевизионного фильма, особенности его восприятия. Телесериал как эстетический феномен. Клип и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.
Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 19. Эстетика, природа, экология	Природа как источник эстетического чувства. Эстетическое отношение к природе в восточной и западной эстетике, его историческая эволюция. Красота в природе и искусстве. Тема природы в различных видах и жарах искусства. Проблемы эстетической организации природной среды. Ландшафтное искусство. Садово-парковое искусство. Экологическая эстетика. Эстетический объект в философской эстетике и экоэстетике. Эколого-эстетическое воспитание. Эстетические взгляды «зеленых». Эстетизация окружающей среды (эстетика повседневности, энвайроментальная эстетика).
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. Тезет) [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 использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>

- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>

- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/inde..>
- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>
- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive
- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://1.usa.gov/1eDsUAp>

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____**И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)
специализация:

«Режиссер игрового кино- и телефильма»

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Автор: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков

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

«Режиссер игрового кино- и телефильма» с учетом рекомендаций ОПОП ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2023 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник 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 игрового кино- и телефильма»

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; - структуру компонентов произведения; - способы выражения аргументированной оценки произведения на английском языке; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.	УК-4, УК-5, ОПК-3
	<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);	УК-4, УК-5, ОПК-3

	• понимать высказывания профессионального/научного характера; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации; - внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; - критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно; • находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми на иностранном языке с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; • формулировать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии, в том числе на английском языке; • формулировать особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации, в том числе на английском языке. - выполнить задания по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками:	УК-4, УК-5, ОПК-3

	• выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках.	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - формирование профессионального терминологического аппарата; - наличие выполненных самостоятельных заданий по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке;
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу на иностранном языке; - способность аргументировать свою точку зрения на иностранном языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений профессиональной тематики на иностранном языке; - участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на иностранном языке - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий на

		иностранном языке
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов 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 игрового кино- и телефильма 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 larger; (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.

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.

1. D	6. C	11. D	16. C	21. C
2. B	7. A	12. C	17. C	22. D
3. A	8. C	13. A	18. C	23. C
4. D	9. D	14. A	19. D	24. C
5. D	10. C	15. C	20. A	25. A

Задание 3.

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.

novelist, **actor** - актер, doctor, pianist, painter, professor, **cameraman** - оператор, poet, **propertyman** - реквизитор, policeman, **cutter** - монтажёр, scientist, teacher, **make-up man** - гримёр, philosopher, **distributor** - прокатчик, sportsman, **set-designer** – художник по декорациям, singer, **sound engineer** - звукооператор, musician, **screen-writer** - сценарист, **film-director** - кинорежиссер, typist, cook, **production manager** – директор картины, conductor, driver, architect, **clapper-boy** - «хлопушка», **film editor** – режиссер монтажа/редактор, **art director** – художник-постановщик, **film critic** – кинокритик/киновед, soloist, **director of photography** – оператор-постановщик, violinist.

Задание 5.

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 (3 семестр).

Вы услышите интервью о кинофестивале. Выполните задание, обведя цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру выбранного Вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.

1. The Portobello Festival differs from festivals in Cannes and Venice as it
 - 1) does not attract celebrities.
 - 2) is not so fashionable and well-known.
 - 3) is running its second season only.
2. The festival was initially founded to
 - 1) let independent filmmakers demonstrate their work.
 - 2) help different filmmakers earn money.
 - 3) advertise video equipment but not to show films.
3. According to the festival's director they made the festival free because
 - 1) there are no expensive prizes and launch parties.
 - 2) they get enough money for placing advertisements.
 - 3) sponsors and funds provide good financial support.
4. One characteristic feature of the Portobello Festival is that
 - 1) 700 films are shown each festival season.
 - 2) student films are shown together with professionals' works.
 - 3) only short films are chosen for the festival annually.
5. The festival's director believes that their films are
 - 1) worthy to be shown on TV.
 - 2) the world's top hits.
 - 3) of better quality than TV films.
6. The famous filmmaker whose first film was shown at the festival is
 - 1) John Malkovich.
 - 2) Guy Ritchie.
 - 3) Jonathan Barnett.
7. Speaking about future plans, the festival's director
 - 1) sounds optimistic about the festival extension.

- 2) believes the festival should turn to other arts mostly.
- 3) thinks the festival will be united with Glastonbury or Edinburgh events.

The Portobello Film Festival

In August the Portobello Film Festival takes place in west London. Unlike festivals such as Cannes and Venice anyone can enter a film to be shown and nobody has to pay to see any of the films.

How is this possible and does the festival attract established film-makers as well as undiscovered and student artists? In this programme we learn more about the festival from its director Jonathan Barnett.

Callum:

Hello, I'm Callum Robertson and this is Entertainment. Our topic today is films and film festivals. You may have heard of the Venice Film Festival and the Cannes Film Festival, glamorous occasions with A-list celebrities from the movie world turning out to promote their latest projects. A festival you might not know is the Portobello Film Festival which is currently taking place in Portobello an area of West London. It's had its own independent film festival for a number of years and to learn more about it I spoke to the festival's director Jonathan Barnett. I first asked him when and how it started.

Jonathan Barnett:

Well it started in 1996 because even back in those days there were people making very low budget films often using video equipment and there wasn't really anywhere for them to show their films so we thought it would be nice to provide a platform for these filmmakers. We had the mad idea at the time of showing every film that was submitted and we also decided not to charge because I suppose at heart we weren't rabid capitalists.

Callum:

It started in 1996 as a way of giving independent filmmakers somewhere to show their films. As Jonathan said, to give them a platform. These films he described as low-budget films which means they were made without very much money. He also talked about their policy on which films to show in the festival. He uses the word submitted, the past participle of the verb 'to submit'. In this case it means to send in. People send in or submit films to the festival organisers hoping they will be part of the festival. Which films does Jonathan say they show and how much do the filmmakers have to pay to submit their films? Listen again.

Jonathan Barnett

We had the mad idea at the time of showing every film that was submitted and we also decided not to charge because I suppose at heart we weren't rabid capitalists.

Callum:

Jonathan says that they show every film that is submitted. They also decided not to charge. So it's free for filmmakers to submit their films and it's also free for people to go and see the films during the. This he describes as a 'mad idea' but he explains it by saying that they are not 'rabid capitalists' which means they are not doing it to make money. After hearing this I wondered just how many films are being shown and where they do get the money from to run the festival. Listen out for that information. How many films are being shown and how do they manage to pay for it? He mentions some sources of funding from different organisations, but what else does he mention is a financial support?

Jonathan Barnett

This year we're showing 700 films. The money comes in from funding, we get money from people like Film London and the Arts Council and also we get a lot of 'in kind' support from sponsors. So we don't have to pay for advertising, we don't have to pay for launch parties, we don't have to pay for prizes.

Callum:

700 films are being shown this year and as well as receiving money from different arts and local organisations the festival gets 'in kind' support from sponsors. This means that sponsors of the festival get publicity from their involvement with it and therefore don't charge for the goods and services they provide.

Over the first three weeks of August 700 films are being shown as part of the Portobello Film Festival. What kind of films can be seen? Are they just short student films or does the festival attract big names as well? Here's festival director Jonathan Barnett.

Jonathan Barnett

The actual films we're showing are a lot better than anything you'll see mostly on the tele or in the multiplexes and it's everything from student films and we also get stuff from top filmmakers like, for instance, John Malkovich. So I think because we're a festival that has a reputation for a certain amount of integrity and also being a little bit out on a limb we attract the big names as well as people who are just starting out. The first year of the festival we had Guy Ritchie's first film which was called the Hard Case, which was fantastic, it's exactly the same as Lock Stock and Snatch but he was kind of formulating his ideas and it was a short film.

Callum:

Jonathan believes there is a very high quality of films from new student filmmakers to established and well-known artists such as John Malkovich. He also mentioned the British director Guy Ritchie who had international success with the films Lock Stock and Two Smoking Barrels and Snatch. In the festival's first year Ritchie submitted a short film called Hard Case which

Jonathan said was fantastic, and it showed Ritchie formulating or developing the ideas that he would later use in those mainstream films. The Portobello Film Festival runs until the 21 of August and as well as films there are other arts events as well. Jonathan wants the festival to be more than just for film.

Jonathan Barnett

Yes, what we want it to be is, we want it to be a bit like a kind of cross between Glastonbury and Edinburgh, but for free and set in Portobello Road.

Callum:

They would like it to become a big arts festival, something like the huge Glastonbury music festival and the Edinburgh international arts festival, only free and set in Portobello Road.

That's all from Entertainment this week

в). Комплексный тест на проверку умений и навыков различных видов чтения (4 семестр), навыков устной и письменной речи.

1. Read the introduction to the article "The film director" and formulate 10 basic functions a director should perform.

Introduction

A good director makes sure that all parts of a film are creatively produced and brought together in a single totality. A director interprets the script, coaches the performers, works together with the montagist, etc., interrelating them all to create a work of art. According to Film Scholar Eric Sherman, the director begins with a vague idea of the entire film and uses this to help him determine what is to be done. He gains most when others are given their freedom to show what they know.

The position of the director in the traditional filmmaking process varies greatly and is extremely complex. The film director is seen as a leader of others, as providing a kind of guiding force. According to this view, the final outcome is more or less predetermined by requirements of the script, camerawork, acting, and editing; the director providing certain organizational context to the picture.

Judging from the comments of most professional directors, there is very little agreement as to what exactly their function is. There are some directors who say that they must concentrate primarily on the structures of the script. If their films are to be works of art, it will be because of the inherent beauty in the narrative and dialogue patterns in the script. Other directors are occupied primarily with the performance of actors. To them, the beauty of the film will be correlative with the quality of acting. These directors attend not only to the performance as a whole, but to endless minor nuances and gestures throughout.

Some directors attend primarily to the camerawork, their chief concern being for a pictorial beauty and smoothness of execution. There are still other directors who say that the art of film resides in the editing process. For them, all steps prior to editing yield crude material, which will be finally shaped and lent an artistic worth through their imaginative juxtaposition. The point is that there have evolved nearly as many theories of film directing as there are directors.

We cannot, while watching a film for the first time, point out particular shots or lines of dialogue and fully appreciate their ultimate relationship to the entirety of the picture. Similarly, the actor concentrating on every gesture, the writer concerned with logical narrative and captivating dialogue, the cameraman dealing with isolated images, and the editor concerned with the rhythmic flow are not in the position that the director is to grasp the film as a whole.

Only the director stands apart from any one particular contributory element but lends to all of them a sense of the picture's entirety. Many of the strongest directors have refrained from virtually any function besides that of an overseer of the film.

The director, whether he explicitly controls all the subordinate work in a film or merely creates a certain context through his very presence, is the only participant in a film's creation whose moment of self-expression is wide enough and, thus, whose artistic vision may come to characterize the film as a whole. The director's very role in the filmmaking process forces him to attend-explicitly or implicitly-to the entire film.

The director approaches a film with more or less a well-defined sense of its meaning. For him, this limits and determines what the basic drive should be of all the other contributing elements. As previously stated, the director's concern is always conditioned by a sense of the whole. He selects and guides all work and shapes it along the necessary route to achieve (as close as possible) what he has in mind.

When it is said that the director approaches a film with a sense of the whole in mind, obviously it is not meant that he has a complete knowledge of the finished product in all its parts. In fact, a director learns, as the production of the film progresses, exactly what it was that he had envisioned. There is no "beautiful shot" or "great cut" that has not been conditioned by the overriding vision of the whole that only the director provides.

2. Find the topic sentence of each paragraph and combining them together create a "map" of the "Introduction". 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. Film-making process is a success when
 - (A) a film director is the only person responsible for shooting.
 - (B) a film director gains from others' experience.
 - (C) a film director gives everybody unlimited freedom.
 - (D) a film director coaches the performers.
2. (A) The function of a film director is well defined.
 - (B) The function of a film director is to concentrate on the structures of the script.
 - (C) There are as many function theories of film directing as there are directors.
 - (D) The function of a film director resides in the editing process.
3. The main director's task is
 - (A) to attend to the entire film.
 - (B) to concentrate on the performance of the actors.
 - (C) to be concerned with the rhythmic flow of images.
 - (D) to control his own imagination.
4. The director approaches a film
 - (A) with the vague idea of the whole.
 - (B) with more or less a well-defined sense of its meaning.
 - (C) with all the necessary contributing elements in mind.
 - (D) with a storyboard.

4. a). Find the following words and word combinations in the article and give their definition in English. Use the dictionary if necessary:

to coach performers; a vague idea; to gain from; to vary; the final outcome; inherent;
to attend to; primarily; to be correlative with; prior to; to yield; juxtaposition; to evolve;
to be concerned with; captivating; to refrain; explicitly; implicitly; to be conditioned by; to
envision; overriding.

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. Try to find advantages and disadvantages of the film director's position and give your arguments.

г). Тест на проверку лингвострановедческих знаний (3 семестр)

Прочитайте текст и будьте готовы выполнить задания, обведя цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа

Scotland

Scotland is one of the four national units that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The other units are England, Northern Ireland, and Wales. Edinburgh is the capital

of Scotland, and Glasgow is its largest city.

Scotland and its offshore islands comprise the northernmost part of the United Kingdom. The Scottish mainland, which occupies roughly the northern third of the island of Great Britain, is bordered on three sides by seas. To the north and west is the Atlantic Ocean; to the east is the North

Sea. Rugged uplands separate Scotland from England to the south. The territory of Scotland includes

186 nearby islands. Scotland has a very irregular coastline. The western coast in particular is deeply penetrated by numerous arms of the sea, most of which are narrow submerged valleys, known locally

as sea lochs, and by a number of broad indentations, generally called firths.

The landscape of Scotland is predominantly mountainous but may be divided into three distinct regions, from north to south: the Highlands, the Central Lowlands, and the Southern Uplands. More

than one-half of the surface of Scotland is occupied by the Highlands, the most rugged region on the island of Great Britain. Consisting of parallel mountain chains broken by deep ravines and valleys, the Highlands are noted for their scenic splendor. Steep cliffs, moorland plateaus, mountain lakes, sea

lochs, swift-flowing streams, and dense bushes are common to the Highlands, the most thinly inhabited section of Scotland. The highest peak is Ben Nevis, the highest summit in Britain.

To the south of the Highlands lie the Central Lowlands, a low-lying belt of fertile valleys. Rich soils and most of the country's coal deposits are found in the Lowlands. This region, which comprises just one-tenth of Scotland's surface area, is home to Scotland's leading industries and cities and the majority of the country's population.

The land of the Southern Uplands, a region much less elevated and rugged than the Highlands, consists largely of a moorland plateau. Only a few summits in the Southern Uplands exceed 2500 ft

in elevation. The Cheviot Hills adjoin the Southern Uplands region along the boundary with England.

Scotland is characterized by an abundance of streams and lakes (lochs). Most lakes are long and narrow. Notable among the lakes, which are especially numerous in the central and northern regions,

are Loch Lomond and Loch Ness. As it is often reported, the latter is the home of the so-called Loch Ness monster, but its existence has never been proven. Both lakes are popular tourist attractions.

Many of the rivers of Scotland, in particular the rivers in the west, are short streams, generally of

little commercial importance. The longest river of Scotland is the Tay; the Clyde, which flows through the city of Glasgow and through the industrial heartland, is Scotland's most important

river and serves

as a transportation outlet to the Atlantic Ocean.

Like the climate of the rest of Britain, that of Scotland is subject to the moderating influences of the surrounding seas. As a result of these influences, extreme seasonal variations are rare, and temperate winters and cool summers are the outstanding climatic features. Low temperatures, however, are common during the winter season in the mountains.

Scotland has significant reserves of coal. In the north and west, where the climate is wetter and soils

are less productive, forestry and sheep raising are important.

An independent nation for much of its history, Scotland was joined to England by a series of dynastic and political unions in the 17th and 18th centuries. Scotland retains a separate national identity, however, supported by separate legal and educational systems, a national church, a parliament with wide-ranging powers, and other national symbols and institutions.

1. According to the text,

- 1) the territory of Scotland occupies a third of the United Kingdom
- 2) the coastline of Scotland is deeply indented.
- 3) sea lochs and firths can be found in the valleys.
- 4) Scotland has only a maritime boundary.

2. Which statement contradicts the text?

- 1) The mountains of the Highlands are higher than those in the Southern Uplands.
- 2) The most mountainous part of Great Britain is Scotland.
- 3) A lot of people inhabit the Highlands.
- 4) The Central Lowlands is the most densely populated area.

3. The author states that

- 1) the landscape of the Highlands is picturesque.
- 2) the Central Lowlands are higher than the Highlands.
- 3) the Southern Uplands are lower than the Central Lowlands.
- 4) there are no mountains in the Southern Uplands.

4. One can see in Scotland everything except

- 1) a lot of streams.
- 2) a lot of thick shrubs.
- 3) a lot of lochs.
- 4) a lot of navigable rivers.

5. The climate in Scotland is characterized by

- 1) warm summers and cold winters.
- 2) cool summers and severe winters.
- 3) mild winters and hot summers.
- 4) not very cold winters and cool summers.

6. It can be inferred from the text that

- 1) the longest river of Scotland is the Clyde.

- 2) the surrounding seas influence the climate of Scotland.
- 3) the most severe winters occur on the seashores.
- 4) Glasgow stands on the River Tay.

7 According to the text, Scotland is

- 1) a separate state.
- 2) an independent state.
- 3) part of the United Kingdom.
- 4) a national independent state.

Ключи к тесту:

- 1. 1
- 2. 3
- 3. 1
- 4. 4
- 5. 4
- 6. 2
- 7. 3

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.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III (форма промежуточной аттестации ЗаО (1)) является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за IV семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

- 1. итоговая лексико-грамматическая работа;
- 2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;
- 3. реферат оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.

1.5.1 Образец теста для промежуточного контроля в форме итоговой лексико-грамматической работы 4 семестр режиссёрский факультет

1. Режиссер еще не сделал черновой монтаж этого эпизода, так как он участвует в международном кинофестивале.
2. Кассовый сбор фильма зависит от качества компьютерной графики и специальных эффектов.
3. Если бы вчера режиссер посмотрел материал, снятый за день, он бы решил изменить реплики актеров, играющих эту сцену.
4. Продюсер сказал, что он достанет деньги на съемку фильма через год, и предложил мне договор опциона.
5. Когда я приехал, оператор постановщик искал натуру.
6. Он был уверен, что режиссер уже подобрал актеров на главные и второстепенные роли.
7. Если погода будет морозной, я заставлю его снимать на натуре не больше 2-х часов в день.
8. Я слышала, как она дублировала главную героиню, и была под большим впечатлением от её работы.
9. Написание сценария один из самых важных этапов работы над фильмом, поэтому продюсеру пришлось просмотреть 12 вариантов первоначального сценария, которые были созданы различными известными сценаристами.
10. Основные кинопробы будут проведены в понедельник, но 2 актёра были утверждены на главные роли неделю назад.
11. Почему они наняли этого ассистента режиссера? Он не может работать с людьми. Я бы хотел, чтобы он покинул площадку.
12. Где каскадеры? Я видел, как они репетируют эпизод столкновения машин.
13. Он не ожидал, что я приглашу редактора для фильма ужасов.
14. Актер, играющий эпизодическую роль, не смог найти своего имени в титрах фильма и решил, что он спросит об этом режиссера.
15. Продюсер прочитал режиссерский сценарий до того, как впервые встретился с режиссерской группой.
16. Если бы завтра съемочная группа сняла последнюю массовую сцену, мы бы могли смонтировать фильм в январе.
17. Этот опытный исполнительный продюсер проработал 20 лет в отечественном прокате и сейчас собирается написать об этом книгу.
18. Гонорар этой известной французской актрисы резко увеличит расходы на творческий персонал.
19. Комедия имела большой успех у публики, так как в ней сыграли все звезды отечественного кино.
20. Педагог-репетитор по актерскому мастерству сказал, что он репетирует эту сцену уже 2 часа.
21. Когда мы позвонили ему, он вел переговоры с администрацией студии о натурных съемках без участия актеров.
22. Экранизация этого романа-бестселлера уже получила

государственное финансирование, так как фильм поможет привлечь зрителей в кинотеатры.

23. Если бы отборочная комиссия фестиваля отвергла этот фильм для конкурсного показа в прошлом году, то фильм не получил бы ни одного международного приза.

24. Фонограмма этого фильма не очень хороша. Я думаю, нам придется перезаписать ее.

25. Средства массовой информации часто публикуют материалы о кино. Но они уделяют слишком мало внимания учебным фильмам.

Промежуточный контроль в форме экзамена по завершении IV семестра включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения профессионального текста объемом 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 игрового кино- и телефильма»**.

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. Post-production
13. Does The Guinness Book Know Everything?
14. The Director/Producer Relationship

1.5.3 Образец билета к экзамену и приложение к нему (IV семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ « ____ » _____ 202_г.	Факультет <u>режиссёрский</u> Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине « <i>Иностранный язык (английский)</i> »
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков. 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с 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 игрового кино- и телефильма».

Задание 1. Переведите на русский язык письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков (время подготовки - 60 мин.).

A Salute to Alfred Hitchcock 2411 п.з.

During this DGA 75th Anniversary celebration of the Master of Suspense, Directors Neil Burger (*The Illusionist*, *Limitless*) and M. Night Shyamalan (*The Sixth Sense*, *Signs*) discussed the far-reaching influence of Hitchcock's films in a conversation with Raymond De Felitta.

"Tonight we are proud to celebrate the work of a one of the most influential filmmakers of all time," said DGA Fourth Vice President Gary Donatelli in his welcome to the audience. "The king of the psychological thriller, Sir Alfred was a master of building suspense through intricate plots, innovative camerawork and creative editing techniques that left audiences on the edge of their seats. Hitchcock once said, 'There is no terror in the bang, only in the anticipation of it.' Nobody ever made more out of a moment of anticipation than Hitchcock. In a career that spanned 55 years he blazed the path of suspense movies for decades to come."

De Felitta then prefaced the discussion with his own opinions of the director whose name became known worldwide. "Hitchcock became America's first true auteur and he never looked back," said De Felitta. "He found a way to strike a balance. He was a commercial and audience pleasing phenomenon, but he was also a personal filmmaker. This man always created from his own obsessions, his own fears and his own interests at a time when other relatively personal filmmakers had to go out and do what the studio told them to."

Asked to speak about their first impressions of Hitchcock, Shyamalan recalled watching Psycho when he was still a pre-teen and being mesmerized by the work of the master. "I remember feeling a connection to him," said Shyamalan. "I understood him before I understood film."

"I think of Hitchcock as singular and special because of his command of character, and not for the suspense or for all the technical wizardry he had at his fingertips," Shyamalan admitted. "He was the first person that taught me about character point of view. Our struggle as filmmakers is to satisfy the craving for plot and our desire as artists is to put character in the film as deeply and as much as we can. He so deftly weaves the two of them together."

"Hitchcock in the realm of film is a little bit like Shakespeare is to writers," said Burger. "If you're a writer you can go back to Shakespeare for inspiration, ideas and language. It's very much the same for filmmakers. You can learn so much just by looking at Hitchcock's work."

So the evening went on with detailed examinations of the director's artistry which was perhaps best summed up by De Felitta at the end of the evening. "The thing about Hitchcock's movies is that you're looking at somebody who's telling you, 'Go up another level. You can do a great deal in this medium that you can't do in any other medium. 'It's so exciting that it makes me want to go home and make another movie!'"

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.

Who is the audience? 1486 п.з.

There are three main reasons why a film fails to reach a significant audience. The filmmakers fundamentally did not care whether or not the film reached a significant audience. Or, the filmmakers produced a film that fell short of the expectations of the intended audience. Or, the filmmakers produced a film that would have met the expectations of the intended audience, but they either marketed it poorly or to the wrong audience – or both. These three reasons: lack of interest in commercial viability, failed production, and poor distribution are fatal for a film.

What's the lesson here? Everyone, at every stage of the project – from outline through to release in all media -- must correctly identify the paying audience for the film.

If you're a writer, director or producer you may now be thinking, wait a minute... isn't it the distributor's job to identify the audience and figure out how to entice them to spend money on my film?

Wrong!

Positioning the film for an audience begins with the creative team. It is impossible to attract funders (public and private – the latter includes distributors) unless the creators have an audience in mind throughout the development of the project.

At certain stages of development (the packaging stage in particular), funders, including Telefilm Canada, request a preliminary marketing plan. The preliminary marketing plan should identify:

- The target audience(s)
- Commercial potential
- A preliminary theatrical release strategy in Canada

Often, the preliminary plan is prepared in consultation with a distributor or freelance marketing consultant. It's useful and often very illuminating for the filmmaker (or producer/director/writer team) to take the first step at preparing the positioning statement on their own.

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 (английский)»
по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень
специалитета) и профилю подготовки:

«Режиссер игрового кино- и телефильма»

(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. И. Коротков

«_____» _____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность

55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Квалификация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Искусство XX-XXI вв.
одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского 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), 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Искусство XX-XXI вв.

Направление подготовки
55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	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, лекция беседа) - обсуждения по темам 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 - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем современного искусства - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4

3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического 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 - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования - способность самостоятельно анализировать тенденции современного искусства
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине
-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ		

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Зачет с оценкой
	ОПК-3	Обсуждения Зачет с оценкой
	ОПК-4	Обсуждения 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 осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Зачет с оценкой

Задание для самостоятельной работы

Проходит в качестве индивидуальных занятий, с обсуждением тем, связанных с творческой деятельностью студента в рамках дисциплины.

Обсуждение

Обсуждение проходит, как правило, в начале занятия и касается современных художественных процессов, выставок и творческих мероприятий, ответов на проблемные вопросы с обсуждением.

Зачет с оценкой

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки,

одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

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

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

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

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

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

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

№ 1

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии
2. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства

№ 2

1. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм
2. Постгиперреализм и новая объектность

№ 3

1. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм
2. Арт-симуляционизм

№ 4

1. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм
2. Искусство акционизма (1960-2000-е)

№ 5

1. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и камершпилье
2. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.)

№ 6

1. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз
2. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассамбляжисты)

№ 7

1. Дадаизм и сюрреализм
2. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР

№ 8

1. Искусство США
2. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт

№ 9

1. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)

2. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)

№ 10

1. Художественное движение КоБрА (CoBrA)
2. Искусство соцреализма

№ 11

1. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм
2. Искусство поп-арта (Великобритания, США)

№ 12

1. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт
2. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История зарубежной литературы»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Т. В. Михайлова

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 режиссёрского факультета_____Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе_____В. В. Атаман

Зав. библиотекой_____В.М. Шипулина

**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 истории зарубежной литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт, ЭКЗАМЕН
--	--	--

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	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,

зкзамена) 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. Эллинство и варварство в трагедии Еврипида «Медия».
12. Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.
13. Понятие amor fati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14. Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15. Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
16. Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства двух миров – Мидгарда («срединного мира») и Утгарда («внешнего мира», мира чудовищ).
17. Скандинавская мифология в «Песнях о богах» «Старшей Эдды». Картина «конца мира» в «Прорицании вельвы».
18. «Песни о героях» «Старшей Эдды» и «Песнь о Нибелунгах». Как проявляется различие родового и феодального сознания в особенностях сюжета и поступках героев?
19. Трактовка героев (Гюнтера, Кримхильды, Хагена) в первой и второй частях «Песни о Нибелунгах».
20. Соотношение рыцарского и эпического идеала в «Песни о Роланде». Роланд и Ганелон.
21. Поэзия трубадуров. Культ Дамы. Соотношение «истинной» и «ложной» любви как основа куртуазной системы ценностей.
22. Трактовка любви в романе «Тристан и Изольда» Ж. Бедье: как сочетаются в нем кельтская основа сюжета и куртуазный кодекс поведения?
23. «Роман о Лисе»: сатира на феодальное общество или развлекательное чтение?
24. Структура Ада в «Божественной комедии» Данте. Числовая символика.
25. Образы грешников Дантова «Ада»: Франческа да Римини, Чакко, граф Уголино.
26. Рамочная композиция «Декамерона» Боккаччо: соотношение фривольного характера новелл и «духа благородства», царящего среди рассказчиков. Как описывает Боккаччо ситуацию «пира во время чумы»?

27. Смех в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Черты народно-карнавальной культуры. Философия «пантагрюэлизма».
28. Гуманистическая утопия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гуманистическая система образования, рассказ о Телемской обители, образ Панурга).
29. «Сон в летнюю ночь» Шекспира как «комедия ошибок» (или «Двенадцатая ночь»).
30. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. Образы Отелло и Яго.
31. Трагедия Гамлета как история крушения «гуманистического проекта» человека. Проблема выбора между бездействием и поступком.
32. «Дон-Кихот» Сервантеса как пародия на рыцарские романы. Трагикомический характер Дон-Кихота.
33. Смысл пары Дон-Кихот – Санчо Панса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».
34. Проблема чувства и долга (соотношение разума и страстей) в трагедии классицизма. Корнель.
35. Человек как жертва страстей в трагедии Расина «Федра». Отражение в трагедии янсенистских взглядов автора.
36. Приемы классицистической комедии. Мольер.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.6 – 1.8

1. Эксперимент над человеческой природой в романе Д.Дефо «Робинзон Крузо».
2. Сатира на просвещенческий идеал человека в романе «Путешествия Гулливера» Свифта.
3. Философия оптимизма в повести Вольтера «Кандид».
4. «Просвещенческий классицизм» Дидро (противопоставление условности театра правде жизни в «Парадоксе об актере»).
5. Двойственность как новый философский принцип в «Племяннике Рамо» Дидро. Критика просвещенческих идей.
6. Личностная утопия «прекрасной души» в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
7. «Исповедь» Руссо и идеи сентиментализма.
8. Смех Бомарше: юмор или сатира?
9. Традиции Шекспира в драме Шиллера «Разбойники».
10. Идеи Руссо в «мещанской драме» Шиллера «Коварство и любовь».
11. «Руссоистский» роман Гете «Страдания молодого Вертера». Как мотивирует Гете неизбежность любви и смерти героя?
12. «Пролог на небесах» – завязка сюжета «Фауста» Гете.
13. Поиски высшего знания в «Фаусте» Гете.
14. Герой-энтузиаст в новеллах-сказках Гофмана.
15. Романтическая ирония в новеллах-сказках Гофмана.
16. Эволюция «байронического» героя («Корсар», «Каин», «Дон-Жуан»).
17. Историзм В. Скотта и историзм В. Гюго.

18. Обоснование гротеска в предисловии к драме Гюго «Кромвель». Гротеск в романе «Собор Парижской Богоматери».
19. «Реалистическое изображение романтических страстей» в романе Стендаля «Красное и черное».
20. Мир вещей и его функция у Бальзака.
21. Гобсек Бальзака как воплощение власти денег.
22. Автор в романе Диккенса «Домби и сын».
23. Автор в романе Флобера «Госпожа Бовари».
24. Теория натурализма и ее воплощение в романах Золя.
25. Сочетание идеи «безличного» стиля Флобера и теории натурализма в творчестве Мопассана.
26. Ранние пьесы Ибсена. Проблема воли и смирения, земного и небесного в пьесе «Бранд».
27. «Новая драма» Ибсена. Структура пьесы «Кукольный дом».
28. Эстетика декаданса в книге стихов Ш.Бодлера «Цветы Зла».
29. Поэзия французского символизма. Способы установления связей между человеком и миром в поэзии П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме.
30. Роль интриги и «парадоксального диалога» в несимволистских пьесах О. Уайльда.
31. «Театр ожидания» М. Метерлинка (пьесы «Слепые», «Непрощеная»). «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 игрового кино- и телефильма

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 режиссёрского факультета_____Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе_____В.В. Атаман

Зав. библиотекой_____В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История русской литературы»**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-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 литературной жизни общества - 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 истории русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт, ЭКЗАМЕН
--	--	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	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 русской литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен

Задание для самостоятельной работы

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

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

Обсуждение

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии 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 то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, экзамена)

ЗАЧЁТ

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

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

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

ЭКЗАМЕН

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

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

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

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

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

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Работа по мистической литературе XIX века.

Тексты

- А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители», «Двойник, или мои вечера в Малороссии»
В. Одоевский «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Косморама»
В. Олин «Станный бал»
М. Загоскин «Концерт бесов»
Н. Полевой «Блаженство безумия»
О. Сомов «Русалка», «Приказ с того света», «Оборотень»
А. Пушкин «Пиковая дама», «Каменный гость», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Золотой петушок»
Н. Гоголь «Вий», «Нос»
И. Тургенев «Клара Милич», «Призраки», «Собака», «Рассказ отца Алексея»
А. Толстой «Упырь», «Семья вурдалака»

Задание

Необходимо выбрать три текста разных авторов и ответить письменно на пять вопросов:

- 1) что изображено (какие темы, проблемы, идеи)?
- 2) как изображено (какие приёмы фантастического используются)?
- 3) за счёт чего создаётся мистическая атмосфера (портрет, интерьер, пейзаж, речь персонажей, цвет, свет, детали)?
- 4) зачем (что всё это символизирует)?
- 5) какие из этих произведений имеют кинематографический потенциал сегодня (аргументы)?

2. Работа по произведениям второй половины XIX – начала XX века.

Тексты и задания

В. Гаршин «Четыре дня»: как экранизировать такой текст?

Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»: синтезом каких жанров является повесть?

Л. Толстой «Отец Сергей»: определить кульминацию повести?

3. Работа по драматургии 1920-х– 1930-х гг.

Тексты

Н. Эрдман «Самоубийца»

Н. Погодин «Поэма о топоре»

В. Вишневский «Оптимистическая трагедия»

М. Булгаков «Батум»

А. Платонов «14 красных избушек»

А. Афиногенов «Ложь»

Задание

Необходимо выбрать 2 пьесы и дать характеристику по следующим критериям:

1. Тема (о чём).
2. Система образов (кто герои).
3. Система конфликтов (между чем противоречия).
4. Система событий (что происходит и в какой последовательности).
5. Диалоги/монологи (как строятся)
6. Ремарки, эпиграфы, представление персонажей. Роль автора.
7. Художественные детали/символика.
8. Сценичность/литературность.
9. Худ. достижения (в чём уникальность).
10. Идеология.

4. Работа по драматургии 1940-х– 1970-х гг.

Тексты

I. К. Симонов «Русские люди» (1942), Л. Леонов «Нашествие» (1942), А. Корнейчук «Фронт» (1942), В. Розов «Вечно живые» (1943).

II. А. Володин «Пять вечеров» (1959), А. Арбузов «Иркутская история» (1959), Л. Зорин «Варшавская мелодия» (1967).

III. А. Вампилов «Утиная охота» (1970), Э. Брагинский «Сослуживцы» (1971), Г. Горин «Самый правдивый» («Тот самый Мюнхгаузен») (1974, 1979), А. Володин «Горестная жизнь плута» («Осенний марафон») (1979), Э. Брагинский, Э. Рязанов «Гараж» (1980).

Задание

Из каждого блока необходимо выбрать по 1 пьесе и ответить на вопросы.

1. Русский/советский человек: черты. Сильные и слабые стороны.
2. Как строится сюжет? В каких обстоятельствах человек проявляет себя? Как соотносятся личное и общественное?
3. Какие ценности подразумеваются? Чем человек счастлив? Чего не хватает человеку советской эпохи?
4. Что в драматургическом построении пьес обращает на себя внимание? Что современно, что устарело?

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Русский «романтический» реализм.
2. Философско-религиозная проблематика русской литературы.
3. Типология отечественного романа XIX века.
4. Реалистическая и нереалистическая литература в России.
5. Малая проза в России XIX, XX, XXI веков.
6. Особенности развития российской драматургии.
7. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии, дискуссии, оценки.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Раздел 1

1. Русская романтическая литература: общая характеристика.
2. Байроническая традиция в русской романтической литературе: «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова).
3. Традиция готической прозы у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Пиковая дама», «Вадим» и «Штосс».
4. Гофмановская традиция в русской литературе: мистическая проза В. Одоевского, А. Погорельского, Н. Полевого, О. Сомова.
5. Поэтика украинского барокко в ранних произведениях Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» («цветной» период).
6. Приёмы абсурдизма и сюрреализма в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя («чёрно-белый» период).
7. Комедии А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя vs трагедии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в процессе становления российской драматургии первой половины XIX века.

Раздел 2

8. Принципы русской реалистической литературы и понятие «русский романтический реализм».
9. Художественная условность и жанровый полифонизм произведений Н.В. Гоголя («Мёртвые души») и М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
10. Дворянская усадьба в романистике 1860-1870-х годов («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Обломов», «Обрыв» И.А. Гончарова, «Господа Головлёвы» И.С. Салтыкова-Щедрина).

11. Мистическая проза в творчестве И.С. Тургенева («Собака», «Рассказ отца Алексея»).
12. «Женская перспектива» в драматургии А.Н. Островского («Гроза», «Бесприданница»).
13. Праведники в прозе Н.С. Лескова: «Очарованный странник», «Соборяне».
14. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»).
15. Нигилисты и революционеры в прозе второй половины XIX века: «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «На ножах», «Некуда» Н.С. Лескова, «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Обрыв» И.А. Гончарова.
16. Военная проза Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник»).
17. Семейный эпос в творчестве Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Крейцерова соната»).
18. Эстетика трагического в рассказах Вс. Гаршина («Четыре дня», «Трус», «Красный цветок»).
19. «Очерки бурсы» Н. Помяловского как «школьная» повесть XIX века: психологический, социальный, религиозный аспекты.
20. Русский христианский сентиментализм («Мальчик у Христа на ёлке», «Униженные и оскорблённые», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Слепой музыкант», «Дети подземелья» В.Г. Короленко).
21. Русская натуралистическая проза и беллетристика рубежа веков («Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова, «Санин» М. Арцыбашева, «Тёмные аллеи» И. Бунина, «Яма», «Наталья Давыдовна» А. Куприна, «Отравленная совесть» А. Амфитеатрова, «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Морфий» М. Булгакова).
22. Драматургия А.П. Чехова: принципы новой русской драмы («Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня»).

Раздел 3

23. Модернизм как новая стадия в развитии культуры.
24. Символизм в поэзии: философия и поэтика. «Старшие» и «младшие» символисты.
25. Символизм в русской прозе. Произведения Ф. Сологуба, Д. Мережковского, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого.
26. Акмеистическая теория и практика (Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий, А. Ахматова).
27. Футуризм как авангардное течение: его истоки, смысл, эстетика. Группы «Гилея», эгофутуристы, кубофутуристы.
28. Литературная ситуация 1920-х годов. Понятие литературной борьбы. Основные группы, течения, направления в постреволюционной России. Группа «Серапионовы братья».
29. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.

30. Орнаментальный стиль русской прозы 1920-х гг. (И. Бабель, Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Платонов и др.).
31. Антиутопия в русской литературе 1920-х гг. (Е. Замятин, А. Платонов, М. Булгаков)
32. Группа «ОЭРИУ» и творчество Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова.

Раздел 4

33. Соцреализм и литературная борьба 1930-х годов.
34. Драматургия 1920-1930-х годов: «новаторы» и «консерваторы» («Поэма о топоре» Н. Погодина, «Самоубийца» Н. 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

«_____» _____ 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Культурология»**

**Специальность –
55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

**Квалификация выпускника
Режиссёр игрового кино- и телефильма**

**Форма обучения
очная**

Москва, 2023

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

Фонд оценочных средств учебной дисциплины 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 учебной дисциплины **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Заведующий кафедрой_____Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета_____Н. В. Скуйбин

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-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем культурологии - 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>	- правильное и своевременное выполнение

	Формирование навыков практического использования знаний	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 -Зачет с оценкой
--	--	---

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-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет с оценкой

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет с оценкой

Задание для самостоятельной работы

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

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

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного

педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

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

Зачет с оценкой

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачета с оценкой)

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

Оценка **«отлично»** - 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.

- 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.

Примерный перечень тематики вопросов зачета с оценкой.

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. Новое представление о человеке как субъекте культуры в произведениях мыслителей XVIII в.: Д. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гердера, Г. Гегеля, И. Гете, В. фон Гумбольдта.
21. Романтизм как переходная форма от классического (рефлексивно-традиционалистского) к современному состоянию культуры
22. Проблемы кризиса европейской культуры в произведениях Ф. Ницше. Культура и жизнь.
23. Проблемы современной культуры в русской философии конца XIX – первой половины XX веков (В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Вернадский, М. Бахтин)
24. Влияние технологий на развитие культуры и цивилизации. Техника как феномен культуры.
25. Феномен «массового сознания». «Массовая культура» и современное общество (Х. Ортега-и-Гассет, М. Маклюэн, Э. Фромм, Р. Барт).
26. Современные культурологические теории. Общая характеристика (Г. Зиммель, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, П. Тейяр де Шарден, Й. Хейзинга).
27. Культура и этика (Конфуций, Классическая йога Патанджали, Аристотель, И. Кант, А. Швейцер).
28. Культура и «общество потребления» (Ж. Бодрийяр). Культура в системе мирового хозяйства и рынка.
29. Модернизм и постмодернизм как состояния современной культуры. Мегатенденции в культуре начала XXI века.
30. Кино как феномен 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

«_____»_____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Новейшая русская и зарубежная литература»

Специальность

55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель – Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по дисциплине для специальности 55.05.01 —
Режиссура кино и телевидения **одобрен** на заседании кафедры эстетики,
истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета_____Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе_____В.В. Атаман

Зав. библиотекой_____В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Новейшая русская и зарубежная литература»**

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по литературоведению, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - ЗАЧЁТ
--	--	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	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 «**Новейшая русская и зарубежная литература**» 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 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 кинооператора.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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 сформировать компетентное суждение.

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)

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.

1. По зарубежной литературе необходимо написать 2 рецензии на книги разных национальных литератур и разных жанров.

Макет рецензии: необходимо указать жанр или синтез жанров; написать 3–4 предложения по содержанию (о чём книга, что в ней происходит); затем 3–4 предложения — достоинства (смысловые и формальные); затем 3–4 предложения — недостатки. После этого указывается, кому она может быть рекомендована, и оценка по 10-балльной системе.

После рецензии нужно написать на каждую книгу по аннотации, которая должна состоять из двух предложений: в первом должно сообщаться, где и когда это происходит, во втором – общий смысл книги. После аннотации пишем к каждой книге слоган из 1 предложения, можно в любой, в том числе ироничной, форме. К каждому тексту пишем ключевые слова.

2. **По русской литературе:** 1 аналитическая работа объёмом не более 2 страниц по любому тексту из списка.

Структура анализа:

1. Жанры.
2. Типы конфликтов.
3. Типы героев.
4. События.
5. Устремления героев.
6. Результаты.
7. Художественные открытия.
8. Тезаурус (ключевые слова).

1.6.2 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту

Зарубежная литература

1. Политические проблемы в литературе Германии. Б. Шлинк, Т. Вермеш, Т. Бруссиг.
2. Мировые и личные утопии в немецкоязычной литературе. Миромоделирование в романах К. Крахта, Д. Кельмана, К. Райнсмайра.
3. «Роман о художнике»: проза П. Зюскинда, Р. Шнайдера, Э. Елинек.
4. Социальный роман Британии в эпоху постмодернизма. Проза Д. Барнса.
5. Фэнтези и его поджанры (Н. Гейман, Ф. Пулман, Д. Джонс, Д. Роулинг).
6. Британский филологический роман и традиции викторианской Англии. Проза П. Акройда, А. Байетт.
7. Социально-психологическая литература Франции. Романы П. Модiano, Ф. Бегбедера, М. Уэльбека.
8. Женская психологическая проза во Франции. А. Гавальда, А. Нотомб.
9. Религиозно-этическая и социальная проблематика в скандинавских литературах. М. Аксельссон, Т. Линдгрен, К.Ю. Вальгрен.
10. Скандинавский детектив. Ю Несбё, Х. Манкель, С. Ларссон, П. Хёг, С. Свенstrup.
11. Социальная проза США после кризиса 2001 года.
12. Жанр американского фэнтези в XXI веке.
13. Графический роман Г. Моррисона «Лечебница Аркхэм: Дом скорби на скорбной земле». Американские «киновселенные».
14. Интертекстуальность в американских романах Т. Пинчона, Ч. Буковски, Д. Тартт.
15. Национальный код в романах Японии, Китая, ЮАР.

16. Принципы исторического повествования и альтернативная история в романах новейшего времени.
17. Экспериментальные жанры романа в сносках, романа-пазла, романа-атласа, романа-параболы.

Русская литература

1. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
2. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
3. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.
4. Поэтика романов эпохи постмодернизма (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.).
5. Неосентиментализм и творчество Е. Гришковца.
6. Неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина, А. Поляринов).
7. Исторический роман нового времени (Л. Юзефович, Б. Акунин, Н. Свечин, З. Прилепин, А. Иванов, Г. Яхина, Е. Водолазкин).
8. Философско-религиозная проза к. XX– н. XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Мысленный волк» А. Варламова, «Лавр» Е. Водолазкина.
9. Религиозная и антирелигиозная литература. Творчество В. Крупина, Ю. Вознесенской, М. Кикоть, Т. Шевкунова.
10. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной, Д. Данилова.
11. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
12. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...», Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»), А. Сальникова («Петровы в гриппе и вокруг него»).
13. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, Н. Свечин, А. Кивинов, А. Константинов, А. Маринина, Д. Донцова).
14. Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»**

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер игрового кино и телефильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - 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
	<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
	<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	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

	культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам культурной политики - выполнение заданий по самостоятельной работе	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков	- теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в

	практического использования знаний	указанные сроки - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине - ЗАЧЁТ

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2	Задание для самостоятельной работы Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- зачёт.

Зачёт проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

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

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками «зачёт», «незачёт».

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, показывает высокий уровень теоретических знаний и умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки, либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

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

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

Перечень вопросов и творческих заданий к зачёту

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.
7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.
19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.
24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.

25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.
28. Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
_____ **И.В.Коротков**
«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Основы сценического движения

Название дисциплины

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер игрового кино и телефильма

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-7	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия, направленные на познание элементов актерского мастерства - обсуждения по темам воспитания и творчества актера определенного направления - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений	УК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений - разработка теоретической основы понимания актерского мастерства	УК-7
	<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	УК-7
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещение практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных

	базы знаний	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
--	--	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-7	Обсуждения Творческие задания Зачет

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

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

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений 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, практических 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.

Зачет

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

«Зачет» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины, выполнение заданий педагога.

«Незачет» 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 **«зачет»**, **«незачет»**.

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

«Зачет» - знание и понимание пройденного материала;

- точное выполнение упражнений;

«Незачет»: - неудовлетворительная посещаемость;

- плохое знание и понимание пройденного материала;

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

1. Упражнения для развития гибкости.
2. Упражнения на мышечную память.
3. Упражнения на освоение различных типов и характеров движения.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Тема 1. Тренинг подготовительный.
Тема 2. Тренинг развивающий.
Тема 3. Тренинг пластический.

1.6.3.Примерный перечень тематики зачетных заданий.

1. Упражнения – в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;

- в ходьбе, в прыжках, в беге;

- в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки;
повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора),
повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести);

- фиксирование позиции.

- на мышечную память, освобождение мышц
(Произвольное управление мышечными напряжениями. Попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях. Расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения. Расслабление одних мышц при одновременном напряжении других. «Переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие. Полное расслабление всех мышц с падением и без падения. Выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за мышечными напряжениями.);

- на ощущение центра тяжести;

- на вестибулярный аппарат.

**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.

**ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия» составлен на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 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 2023 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

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 ЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эстетика

Специальность/направление

55.05.01–Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр игрового кино- и телефильма

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 2023г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

**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 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).

Зачёт

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации

ЗАЧЁТ

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

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

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

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

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

- Эстетика как философская наука.
- Предмет эстетики.

- Эстетическое в контексте культуры.
- Классическая и неклассическая эстетика.
- Система эстетических категорий.
- Мимесис и катарсис.
- Различия во взглядах Платона и Аристотеля на сущность искусства.
- Соотношение живописи и поэзии в концепциях Леонардо да Винчи и Г.-Э. Лессинга.
- Полемика Г.-Э. Лессинга с И. Винкельманом по проблемам эстетики и искусства.
- Общее и особенное в эстетике И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля.
- Эстетический смысл игры.
- Эстетика природы.
- Проблемы эстетического вкуса.
- Эстетическое и художественное.
- Происхождение и сущность искусства.
- Искусство и мировые религии.
- Психология художественного творчества.
- Искусство как эстетический феномен.
- Виды искусства и принципы их классификации.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.
- Виртуальная реальность как феномен современного искусства.
- Актуальные арт-практики.
- Форма и содержание в искусстве.
- Кино как вид искусства.
- Соотношение кинематографа и других экранных искусств.
- Эволюция представления о природе искусства в истории эстетической мысли.
- Виды искусства и принципы их классификации.
- «Форма-содержание» в искусстве.
- Соотношение художественного образа, знака, символа, архетипа, симулякра.
- Художественно-эстетические особенности кинематографа.
- Художественно-эстетические задачи кинорежиссера.
- Функции кинематографа в обществе.
- Соотношение жанрового и авторского кинематографа.
- Влияние на киноязык технологических новаций.
- Специфика виртуальной реальности в киноискусстве.
- Место кинематографа среди других экранных искусств.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту.

Список билетов к зачёту

№ 1.

1. Предмет эстетического знания.
2. Эстетика Средневековья.

№ 2.

1. Изменение взглядов на предмет эстетики в последней трети XX - начале XXI в.
2. Античная эстетика.

№ 3.

1. Виды искусства и их классификация.
2. Эстетика Аристотеля.

№ 4.

1. Теория мимесиса.
2. Эстетика Возрождения.

№ 5.

1. Теория катарсиса.
2. Эстетика классицизма.

№ 6.

1. Прекрасное как эстетическая категория.
2. Эстетика немецкого Просвещения. Лессинг. «Лаокоон».

№ 7.

1. Трагическое как эстетическая категория.
2. Эстетика Канта.

№ 8.

1. Комическое как эстетическая категория.
2. Античная эстетика космоса.

№ 9.

1. Возвышенное как эстетическая категория.
2. Эстетика эллинизма.

№ 10.

1. Кино как вид искусства.
2. Эстетика Гегеля.

№ 11.

1. Эстетическая деятельность.
2. Эстетика французского Просвещения. «Парадокс об актере» Д.Дидро.

№ 12.

1. Эстетическое сознание.
2. Эстетика Леонардо да Винчи. «Книга о живописи».

№ 13.

1. Эстетический вкус.
2. Эстетические взгляды Н.Буало. «Поэтическое искусство».

№ 14

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая эстетика.
2. Эстетика Платона.

№ 15.

1. Дизайн как эстетический феномен.
2. Эстетика романтизма.

№ 16.

1. Эстетическая специфика фотографии.
2. Древнерусская эстетика.

№17. *Знать. Владеть. Уметь (ОК-1, ОК-4, ОПК-2)*

1. Эстетические концепции природы.
2. Основные направления в западноевропейской эстетике XX- XXI вв.

№ 18.

1. Виртуальная реальность как феномен киноискусства.
2. Проблема прекрасного в античной эстетике.

№ 19.

1. Эстетическая специфика авторского фильма.
2. Просветительский классицизм в России.

№ 20.

1. Эстетические проблемы массовой культуры.
2. Основные течения русской эстетики XIX века.