

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 интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

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

Москва, 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация – Режиссер интерактивных медиа и голографии

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Блок 1. Дисциплины (модули)		
Обязательная часть		
Б1.О.01	История России	Истории и философии
Б1.О.02	Философия	Истории и философии
Б1.О.03	Культурология	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.04	Эстетика	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.05	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	Истории и философии
Б1.О.06	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.07	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.08	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.09	Авторское право	Продюсерского мастерства
Б1.О.10	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.11	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.12	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.13	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.14	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.15	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.16	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.17	Мастерство актера	Актерского мастерства
Б1.О.18	Искусство речи	Сценической речи
Б1.О.19	Основы кинематографического мастерства	
Б1.О.19.01	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.19.02	Звуковое решение интерактивных медиа	Звукорежиссуры
Б1.О.19.03	Изобразительное решение мультимедиа проекта	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.19.04	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.20	Режиссура интерактивных медиа и голографии	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.21	Монтаж интерактивных медиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22	Специализация Режиссер мультимедиа	
Б1.О.22.01	Режиссура компьютерных игр	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.02	Визуальное решение интерактивных медиа и голографии	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.03	Работа режиссера с актером на съемочной площадке	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.04	Изобразительное решение мультимедийного произведения	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.05	Компьютерная графика и анимация	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.06	Компьютерные музыкальные технологии	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.07	Основы драматургии интерактивных медиа	Драматургии кино
Б1.О.22.08	Техника и технология медиапроизводства и голографии	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.09	Практикум по интерактивным медиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.10	Технические средства для голографического проекта и интерактивных медиа	Кинооператорского мастерства
Б1.О.22.11	Основы трехмерной графики	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.12	Возможности игровых движков, интеграция сред	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.13	Моделирование виртуальной реальности	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.14	Режиссура голографического проекта	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.15	Разработка интерактивных приложений	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.22.16	Современные мультимедиа программы	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.23	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.24	Основы Российской государственности	Истории и философии
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	Художественное проектирование современных мультимедиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.02	Антология современной анимации	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.03	Моделирование в технологии захвата движения	Анимации и компьютерной графики

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.В.04	Интернет-решения и медиатехнологии	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.05	История религий	Истории и философии
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины 1	
Б1.В.ДВ.01.01	История материальной культуры	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.В.ДВ.01.02	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	Шахматы	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.02.04	Адаптивная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Ознакомительная практика	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.02(У)	Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.03(П)	Творческо-производственная практика	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.04(Пд)	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика	Анимации и компьютерной графики
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Анимации и компьютерной графики
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.В.01	Основы компьютерного виртуального моделирования	Анимации и компьютерной графики
ФТД.В.02	Моделирование трехмерного пространства	Анимации и компьютерной графики
ФТД.В.03	Современные мультимедиа программы	Анимации и компьютерной графики

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РОССИИ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Составитель: доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС), одобрена на заседании кафедры истории и философии, согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
 - 5.3. Практические занятия
 - 5.3.1. Перечень тем семинарских занятий
 - 5.3.2. Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях
6. Самостоятельная работа обучающихся

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
Дополнительная литература
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»: сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества; помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

- добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,
- выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.
- научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История России» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах.

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: «Философия», «Основы российской государственности», «История русской литературы», «История русского изобразительного искусства», «История религий», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»,

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

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

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы 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	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
	прогресса.	отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В т.ч. по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):		72	36	36
Теоретический блок:				
Лекции		36	18	18
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		36	18	18
Самостоятельная работа		72	36	36
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой			Зач.	ЗаО
ВСЕГО	акад. час.	144	72	72
	з.е.	4	2	2

5. Содержание дисциплины

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

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов, в том числе:			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	Самост. раб.
<i>1 курс, 1-й семестр</i>				
Тема 1. Общие вопросы дисциплины	1	1	–	–
Тема 2. Территория России в древности. Русь во второй половине IX – первой трети XIII в	8	2	2	4
Тема 3. Русские земли в середине XIII – XV в. Образование российского государства	8	2	2	4
Тема 4. Россия в XVI в.	8	2	2	4
Тема 5. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	8	2	2	4
Тема 6. Россия в XVII в	7	1	2	4
Тема 7. Россия в эпоху преобразований Петра I	8	2	2	4
Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в.	8	2	2	4
Тема 9. Россия в первой половине XIX в.	8	2	2	4
Тема 10. Время великих реформ в России	8	2	2	4
Промежуточная аттестация – зачет				
Итого за 1 курс 1-й семестр	72	18	18	36
<i>1 курс, 2-й семестр</i>				
Тема 11. Россия в конце XIX – начале XX в.	9	1	2	6
Тема 12. Наука и культура России XVIII – начала XX в.	7	1	2	4
Тема 13. Великая российская революция 1917–1922 гг. Трагедия Гражданской войны	9	2	1	6
Тема 14. 1920-е годы: новая экономическая политика	6	1	1	4
Тема 15. СССР в 1930-х годах	7	2	1	4
Тема 16. Великая Отечественная война	8	2	2	4
Тема 17. СССР в конце 1940-х – первой половине 1960-х годов	6	2	2	2
Тема 18. СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х годов	8	2	2	4
Тема 19. Перестройка и распад СССР	4	1	1	2
Тема 20. Россия 1990-х годов	2	1	1	–
Тема 21. Культурное пространство в XX – начале XXI в.	4	2	2	–
Тема 22. Современная Россия и современный мир	2	1	1	–

Наименование тем	Количество часов, в том числе:			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	Самост. раб.
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой				
Итого за 1 курс 2-й семестр	72	18	18	36
ВСЕГО за 1 курс 1-2-й семестры	144	36	36	72

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

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.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Общие вопросы дисциплины	§ 1. История – «учительница жизни» § 2. Исторические предпосылки становления российской цивилизации. Россия – государство-цивилизация § 3. Предмет истории России. Хронологические и географические рамки § 4. Исторические источники и их роль в изучении истории
Тема 2. Территория России в древности. Русь во второй половине IX – первой трети XIII в	§ 5. Народы и государства на территории современной России в древности § 6. Восточная Европа в I тыс. н. э. Славянское расселение § 7. Образование государства Русь § 8. Принятие Русью христианства и его значение § 9. Русь в конце X – начале XII в. § 10. Русские земли в середине XII – первой трети XIII в. § 11. Внешняя политика и международные связи
Тема 3. Русские земли в середине XIII – XV в. Образование российского государства	§ 12. Монгольское нашествие и формирование Золотой Орды § 13. Судьбы русских земель после нашествия Батыя § 14. XIV век: «возвышение» Москвы § 15. Восточная Европа в XIV–XV вв. § 16. Формирование Российского государства § 17. Общественный строй русских земель § 18. Культура Руси IX–XV вв.
Тема 4. Россия в XVI в.	§ 19. Россия в первой трети XVI в. § 20. Правление Ивана IV. Внутренняя политика § 21. Внешняя политика Ивана IV. § 22. Социально-экономическое развитие страны в XVI в.
Тема 5. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	§ 23. Причины и исторические предпосылки Смуты § 24. Начало Смутного времени § 25. Кульминация Смуты § 26. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения

	§ 27. Завершение Смутного времени
Тема 6. Россия в XVII в	§ 28. Основные тенденции социального и политического развития России § 29. Государство и церковь § 30. Внешняя политика России § 31. Освоение Сибири § 32. Русская культура XVI–XVII вв.
Тема 7. Россия в эпоху преобразований Петра I	§ 33. Причины и характер реформ § 34. Международное положение России к началу XVIII в. Северная война § 35. Экономическая и социальная политика Петра I § 36. Преобразования Петра I в сфере центрального и местного управления. Военная реформа § 37. Сопrotивление реформам § 38. Реформы Петра I в сфере культуры. Значение реформ
Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в.	§ 39. Эпоха дворцовых переворотов § 40. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» § 41. Цели, задачи и результаты внешней политики России второй половины XVIII в. § 42. Россия на рубеже XVIII–XIX вв. Павел I
Тема 9. Россия в первой половине XIX в.	§ 43. «Блистательный век» Александра I § 44. Внешняя политика. Отечественная война 1812 года § 45. Движение декабристов § 46. Николай I и его эпоха § 47. Внешняя политика 1820–1850-х годов § 48. Общественная мысль первой половины XIX в.
Тема 10. Время великих реформ в России	§ 49. Великие реформы Александра II § 50. Внутренняя политика Александра III § 51. Внешняя политика России во второй половине XIX в. § 52. Народы России и национальная политика правительства § 53. Общественное движение второй половины XIX в.
Тема 11. Россия в конце XIX – начале XX в.	§ 54. Российская империя на рубеже веков § 55. Россия в системе международных отношений § 56. Первая российская революция § 57. I и II Государственные думы § 58. Столыпинские реформы § 59. Россия в Первой мировой войне
Тема 12. Наука и культура России XVIII – начала XX в.	§ 60. Наука и образование § 61. Архитектура и живопись § 62. Русский язык и литература § 63. Музыка и театр
Тема 13. Великая российская революция 1917–1922 гг. Трагедия Гражданской войны	§ 64. Причины революционного кризиса 1917 г. § 65. Падение монархии § 66. Россия от Февраля к Октябрю § 67. Гражданская война

	§ 68. Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны
Тема 14. 1920-е годы: новая экономическая политика	§ 69. Внутреннее и международное положение Советской России по окончании Гражданской войны § 70. Переход к новой экономической политике § 71. Создание СССР § 72. Город и деревня в 1920-х годах. Политическая борьба в период НЭПа § 73. Советское общество в 1920-х годах
Тема 15. СССР в 1930-х годах	§ 74. Начало «социалистического наступления по всему фронту» § 75. Курс на модернизацию и укрепление обороноспособности страны § 76. Массовая коллективизация и ее итог § 77. Особенности политической системы 1930-х годов § 78. Новый облик советского общества 79. Внешняя политика СССР в 1920–1930-х годах § 80. Советский Союз накануне Великой Отечественной войны
Тема 16. Великая Отечественная война	§ 81. Отражение нацистской агрессии § 82. Оккупационный режим. Партизанское движение § 83. Коренной перелом в ходе войны § 84. Советский тыл в годы войны § 85. Великая Победа
Тема 17. СССР в конце 1940-х – первой половине 1960-х годов	§ 86. Послевоенное восстановление экономики § 87. Общественно-политическая обстановка в стране в конце 1940-х – начале 1950-х годов § 88. Общественно-политическая жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х годов § 89. Поиски решения аграрной проблемы § 90. Индустриальная сфера в 1955–1964 гг. § 91. Внешняя политика СССР
Тема 18. СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х годов	§ 92. Экономическое развитие СССР § 93. Советское общество периода «развитого социализма» § 94. СССР на международной арене § 95. Нарастание негативных тенденций в экономике к началу 1980-х годов § 96. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х годов
Тема 19. Перестройка и распад СССР	§ 97. Начало политики перестройки. 1985–1986 гг. § 98. Период радикальной перестройки. 1987–1989 гг. § 99. Кризис политики перестройки. 1990–1991 гг. § 100. Внешняя политика СССР периода перестройки § 101. Распад СССР
Тема 20. Россия 1990-х годов	§ 102. Начало экономических реформ § 103. Политический кризис 1993 г. § 104. Российское общество в период реформ

	§ 105. Преодоление кризисных явлений в жизни страны § 106. Внешняя политика Российской Федерации
Тема 21. Культурное пространство в XX – начале XXI в.	§ 107. Общая характеристика культуры § 108. Литература § 109. Изобразительное искусство § 110. Театр § 111. Музыка § 112. Киноискусство § 113. Архитектура
Тема 22. Современная Россия и современный мир	§ 114. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. § 115. Политическое развитие России в начале XXI в. § 116. Экономическое развитие России в начале XXI в. § 117. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. § 118. Внешнеполитические события 2014–2022 гг. СВО

5.3. Практические занятия

5.3.1. Перечень тем семинарских занятий

Тема 2. Территория России в древности. Русь во второй половине IX – первой трети XIII в

Тема 3. Русские земли в середине XIII – XV в. Образование российского государства

Тема 4. Россия в XVI в.

Тема 5. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время

Тема 6. Россия в XVII в

Тема 7. Россия в эпоху преобразований Петра I

Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в.

Тема 9. Россия в первой половине XIX в.

Тема 10. Время великих реформ в России

Тема 11. Россия в конце XIX – начале XX в.

Тема 12. Наука и культура России XVIII – начала XX в.

Тема 13. Великая российская революция 1917–1922 гг. Трагедия Гражданской войны

Тема 14. 1920-е годы: новая экономическая политика

Тема 15. СССР в 1930-х годах

Тема 16. Великая Отечественная война

Тема 17. СССР в конце 1940-х – первой половине 1960-х годов

Тема 18. СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х годов

Тема 19. Перестройка и распад СССР

Тема 20. Россия 1990-х годов

Тема 21. Культурное пространство в XX – начале XXI в.

Тема 22. Современная Россия и современный мир

5.3.2. Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях

Тема 4. Россия в XVI в.

Вопросы для обсуждения

1. Какова роль Василия III в деле собирания земель вокруг Москвы?

2. Чем объясняется наибольшая военно-политическая активность Российского государства в первой трети XVI в. на западном (литовском) направлении?

3. Объединение русских земель под властью Москвы завершилось синхронно аналогичным процессам в Испании и Франции. Опровергает ли этот факт тезис о замедлении исторического развития Руси монгольским нашествием?

4. Пользуясь дополнительными источниками информации, подготовьте сообщение об одном из деятелей Избранной рады.

5. Смогли ли проведенные в середине XVI в. реформы Избранной рады, на ваш взгляд, радикальным образом изменить политический строй России?

6. Одна из разработанных историками концепций объясняет учреждение опричнины борьбой Ивана IV за централизацию России. Согласуется ли эта точка зрения с разделением царем страны на опричнину и земщину?

7. К концу опричнины ее жертвами стали многие из ее организаторов. Подобные явления имели место в разных странах в разные исторические эпохи. Чем можно объяснить повторяемость таких процессов?

8. Как складывались отношения России с государствами-наследниками Золотой Орды?

9. Можно ли утверждать, что при сохранении напряженности на южных рубежах Российского государства война за Ливонию была первоочередной внешнеполитической задачей страны?

10. Согласны ли вы с тезисом, согласно которому гражданская война начала XVII в. в России стала прямым следствием внешней и внутренней политики Ивана Грозного?

11. Сформулируйте причины, по которым российская экономика XVI в. оставалась аграрной, тогда как в ряде европейских стран быстро развивалась промышленность.

12. Можно ли считать начало оформления крепостного права в России единственным вариантом социально-политического и экономического развития страны?

6. Самостоятельная работа обучающегося

Для самостоятельной работы обучающийся выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение или письменный текст.

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
5. Творческая работа по одному из памятников русской культуры

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.

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

Основная литература

История России: Учебник для вузов. – М.: Наука, 2024. 521 с. ISBN: 978-5-02-041130-2

2. История России: Учебник для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки. Направление подготовки «Культура». – М.: Наука, 2024. 622 с. ISBN: 978-5-02-041128-9

Дополнительная литература

1. Ключевский В.О. Сочинения /В 9-ти тт. 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).

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

– Библиотека литературы Древней Руси <http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941>

– 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>

– 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>

– Портал «Сто главных документов российской истории» <http://doc.histrf.ru/>

– Федеральное архивное агентство. Архивные online проекты <http://www.rusarchives.ru/arhivnye-online-proekty>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине 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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф. А.Л. Андреев.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС), одобрена на заседании кафедры истории и философии, согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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. Самостоятельная работа обучающихся
 - Краткий словарь философских понятий*
 - Примерные темы рефератов для самостоятельной работы*
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение философии помогает обучающимся 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.

Дисциплина «Философия» поможет обучающимся осмыслить развитие человеческой мысли и общества, ознакомиться со взглядами крупнейших мыслителей прошлого и современности, проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления. Важной задачей, которая решается в ходе изучения философии, – понимание особенностей российского пути развития и тех социально-исторических альтернатив, которые Россия предлагает миру.

Курс философии позволяет вырабатывать у обучающегося:

- 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 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных и социальных 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;
- способность к интеграции в креативные интеллектуальные среды;
- понимание системы ценностей и смыслов, составляющих основание российской цивилизации и определяющих место России в мире.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, составляют необходимую методологическую базу при изучении других дисциплин, в том числе дисциплин специализации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций УК-1, УК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	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	<i>Знает:</i> УК-1.1. принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1.2. основные законы логики; УК-1.3. особенности понятийного (теоретического) и образного мышления; <i>Умеет:</i> УК-1.4. выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме; УК-1.5. ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения; УК-1.6. объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства; <i>Владеет:</i> УК-1.7. навыками поиска, трактовки и анализа информации; УК-1.8. стратегиями решения стандартных и нестандартных задач; УК-1.9. системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.10. навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знает:</i> УК-6.1. содержание понятий «самоорганизация» и «саморазвитие»; УК-6.2. основы самоорганизации личности; <i>Умеет:</i> УК-6.3. определять перспективы и ставить цели собственной деятельности, адекватно оценивая свои ресурсы и возможности; УК-6.4. добиваться поставленной цели;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-6.5. видеть свои недостатки и ограничения и критически оценивать результаты своей деятельности; <i>Владеет:</i> УК-6.6. навыком планирования последовательных действий, направленных на реализацию поставленной цели; УК-6.7. навыками целенаправленной деятельности и самодисциплины.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (или 108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):		72	36	36
Теоретический блок:		36	18	18
Лекции		36	18	18
Практический блок:		36	18	18
Практические и семинарские занятия		36	18	18
Самостоятельная работа		36	36	–
Форма промежуточной аттестации				
зачет			✓	–
экзамен		36	–	36
ВСЕГО	Акад. час.	144	72	72
	З. е.	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практ. занятий	Самост. работа
Тема 1. Что такое философия? Философские и научные проблемы. Основные философские категории	4	2	–	2

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практ. занятий	Самост. работа
Тема 2. Основные философские школы античности	14	4	4	6
Тема 3. Философия Средневековья	6	2	—	4
Тема 4. Философия Возрождения	7	1	—	6
Тема 5. Философия Нового времени	12	2	4	6
Тема 6. Философия в век Просвещения	8	2	—	6
Тема 7. Немецкая классическая философия	14	4	4	6
Тема 8. Европейская философия после Гегеля	14	4	4	6
Тема 9. Марксизм и марксистская традиция	11	3	4	4
Тема 10. Философия в России	14	4	4	6
Тема 11. Современная зарубежная философия	12	2	4	6
Тема 12. Философия познания	10	2	2	6
Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	8	2	2	4
Тема 14. Философское понимание общества и истории. Будущее как философская проблема	10	2	4	4
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен	36			
ИТОГО	144	36	36	36

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Тема 1. Что такое философия? Философские и научные проблемы.

Основные философские категории

Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии.

Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии.

Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем.

Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии.

Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика.

Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм – противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма.

Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии.

Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки.

Религия как источник философских проблем и размышлений.

Тема 2. Основные философские школы античности

Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии.

Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита.

Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей...». Софистика как просвещение и как симптом упадка.

Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение Аристотеля о материи и форме, анализ движения и

причинности. Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и платоновская традиции в философии.

Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская позиция. Пиррон.

Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.

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.

Тема 4. Философия Возрождения

Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно).

Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в "Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. «Опыты». Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.

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 *tabula rasa*. 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 *causa sui*. 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.

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.

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.

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. Шопенгауэр: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауэра.

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. Шопенгауэр 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.

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. Определенность и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса.

Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника.

Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме.

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. 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.).

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 *translatio imperii*: «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». С.С. Уваров как философски мыслящий интеллектуал и государственный деятель. 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

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; небытие; 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.

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.

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.

Тема 14. Философское понимание общества и истории.

Будущее как философская проблема

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». Выбор системы ценностей и его философские основания. Ценности российской цивилизации.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Для самостоятельной работы обучающимся 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.

Абстракция – процесс выделения мышлением существенных признаков и характеристик исследуемого предмета, при котором субъект мышления отвлекается от тех его свойств и качеств, которые признаются им несущественными.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. «недоступный познанию», «непознаваемый». Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света,

массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского *attribuo*, что означает: наделяю.

Бытие – предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация – один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. – логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность – правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время – одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощенную трактовку материализма. Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой сознания. В итоге была предложена чрезвычайно примитивная трактовка сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности снималась, поскольку

она, якобы, устарела и не соответствует современным естественнонаучным представлениям.. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

Герменевтика – направление, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник истолкования текста. Философская Г. видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части – из целого).

Гилозоизм – философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, материи, Космоса, природы.

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во втором смысле – это сложный процесс познания, заключающийся в выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении.

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.

Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества.

Дедукция – метод исследования и способ рассуждения, предполагающий движение мысли от общего утверждения (посылки) к частному заключению (выводу).

Деизм - теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога. Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, завёдшего сконструированные им часы и предоставившего дальнейшее «естественному ходу вещей». Бог. т.о., трактуется в качестве первотолчка; он вне мира и не вмешивается в деятельность природы и человека.

Декомпозиция – метод, основанный на расчленении задачи на ряд взаимосвязанных локальных подзадач, решаемых независимо друг от друга с последующей координацией результатов с точки зрения целостности; метод анализа объекта в соответствии с моделью, расчленённой на фрагменты, которые рассматриваются автономно, но с обязательным при последующем синтезе согласовании целей фрагментов с целью всего объекта.

Детерминизм – философское учение о взаимной связи и зависимости явлений, событий и процессов, из которых складывается действительность и которые придают ей упорядоченный, законосообразный характер.

Дефиниция – логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем; 2) результат определения какого-либо понятия, представляющий в явной и сжатой форме его основное содержание

Деятельность – особый способ взаимодействия человека с внешним миром, отличный от поведения и действий животных. В отличие от животных, которые приспособляются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и создает “вторую реальность”, опосредующую его отношение к “первой реальности” – природе.

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых

друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценой мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон – существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея – идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. – совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой – высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный – внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм – принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого

является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённом социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество – одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм – методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, обеспечивая превращение действительности в «понятный» и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустриальное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли – информационной экономики.

Иррационализм – учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д. **Истина** - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой

жизнедеятельности и всем элементам окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делая акцент на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этим смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессах 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 включают 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.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то надприродной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек – творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. Своеобразие античного М. обязано своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (nominalis – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (nomine), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная 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 опредмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона «Два источника морали и религии», которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие «О. о.» может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение – философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введенный Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм – признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм – философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, умозаключения (рациональная ступень). Различают также эмпирический и теоретический уровни П. Основными типами П. являются обыденное, научное и художественное.

Политика – сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государствами; вид человеческой деятельности, связанный с принятием и реализацией публичных и властных решений ради поддержания или нарушения социального порядка и достижения общественно значимых целей.

Понятие – одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаключению, которые состоят из П. П. есть «представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего признания, однозначного языкового выражения». При рассмотрении П. следует различать: содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП.

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации XX в. П. утверждает неустранимость плюрализма точек зрения и отрицает возможность единого («истинного») образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как «один из возможных» взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект идентичен совокупности

производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт 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 (principium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое – к свойствам частей, части – к специфике целого. Пример – технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность – фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Незрелое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённом содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, способствуют выбору и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое значение, например логико-математические, выражающие отношение между самими знаками.

Сенсуализм – одно из основных понятий гносеологии, означающее, что источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на объекте управления или извещающий о завершении этих операций.

Символ – отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже – слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С. не может и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, помимо С., не может быть выражено.

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, где присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в поведении системы как целого.

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта.

Система – объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают соответствующие им места. Философская С. является соединением принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую целостность, доктрину.

Скептицизм – философская позиция, исходящая из того, что человек никогда не может быть до конца уверен в своих знаниях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. – это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность – математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение – понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно

понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия соплагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно включает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы

предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непродовольственных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выведение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – *cogitatum* или *dictum* – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключить 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 проведенное 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 обучающегося заключается в изучении дополнительной литературы по дисциплине, а также подготовке реферата по теме, выбранной или предложенной обучающимся с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои варианты реферативной тематики).

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель: философское сопоставление.
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: современные проблемы.
23. Философия науки и техники: история и современные проблемы.
24. Глобальные проблемы современности: философский анализ.
25. Философия Ницше.
26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли..
27. Русская философия, ее истоки и внутреннее многообразие.
28. Философия всеединства В.Соловьева.
29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева.
30. Экзистенциализм.
31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.

32. Прагматизм.
33. Цивилизация перед выбором: альтернативные модели будущего (философский анализ).
34. Философские идеи в кино.
35. Евразийство и евразийцы
36. Традиционные ценности российского общества.

Критерии оценки

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, основной литературы, основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

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.

Дополнительная литература

1. Введение в философию: Учебное пособие / Рук. колл.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд. – М.: Культурная революция; Республика, 2012. https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/1_1_5_2.pdf
2. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. <https://djvu.online/file/Qxb8XzD4gGvOZ>
3. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. <https://djvu.online/file/wuUo59pJN09WN>
4. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. – Уфа: ARC, 2012.
5. 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
6. Лосский Н.О. История русской философии. <http://rodon.org/lno/irf.htm>
7. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf
8. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М.: Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
9. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
10. Панофски Э. Этюды по иконологии. – СПб.: Азбука-классика, 2009. <https://djvu.online/file/uNV3Iyrv314Uo>
11. Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. – СПб.: Евразия, 2000. URL: <https://www.abirus.ru/>
12. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. – М.: АСТ, 2016. <http://kyiv-heritage-guide.com/sites/default/files/РАССЕЛ%20-%20Истор%20западн%20философ%202016%201024с.pdf>
13. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? – М.: Территория будущего, 2006. file:///C:/Users/hp/Downloads/109649_ebf71796b01bc3abcd3d0837dd06388d.pdf

14. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. – СПб.: Наука, 2000.
<https://djvu.online/file/J5VAAFLU7tk5G>

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

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

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС), одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории искусства культуры, согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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. Самостоятельная работа обучающихся
Примерный перечень заданий для самостоятельной работы
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
Основная литература
Дополнительная литература
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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.

Задачами ей дисциплины являются:

- научить обучающихся понимать феномен культуры, различать формы и типы культур;
- дать представление об истории развития культуры, культурном многообразии мира, основных культурологических концепциях;
- оказать помощь обучающимся в выработке мировоззрения, формировании зрелого отношения к жизни и творчеству;
- нацелить на создание собственной системы ориентаций и ценностей, воспитание терпимости и способности к пониманию «другого», «чужого».

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культурология» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, преподается на 1-м курсе во 2-м семестре.

Дисциплина даёт знания, необходимые для изучения дисциплин: «Философия», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного русского искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных (УК-1, УК-5) и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5) компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	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	<i>Знает:</i> УК-1.1. принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1.2. основные законы логики; УК-1.3. особенности понятийного (теоретического) и образного мышления; <i>Умеет:</i> УК-1.4. выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме;

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-1.5. ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения; УК-1.6. объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства; <i>Владеет:</i> УК-1.7. навыками поиска, трактовки и анализа информации; УК-1.8. стратегиями решения стандартных и нестандартных задач; УК-1.9. системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.10. навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. знает механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; УК-5.2. умеет находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. умеет вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. умеет преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; УК-5.5. владеет навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. владеет знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.

Наименование категории общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в -контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Государственная культурная политика	ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.	<i>Знает:</i> ОПК-2.1. основы культурной политики в Российской Федерации; ОПК-2.2. нормативно-правовые основания государственной культурной политики; ОПК-2.3. приоритеты политики государства в сфере экранной культуры; <i>Умеет:</i> ОПК-2.4. систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и

Наименование категории общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития; ОПК-2.5. соотносить состояние современной экранной культуры с приоритетами государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-2.6. методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик; ОПК-2.7. методиками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов
--------------------	------------------

		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):		30	–	30
Теоретический блок:				
Лекции		30	–	30
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		–	–	–
Самостоятельная работа		36	–	36
Форма промежуточной аттестации – зачет		6	–	6
ИТОГО:	Акад. час.	72	–	72
	З. е.	2	–	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Количество часов		
	Всего	Лекции	СРС
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ	12	6	6
Тема 1. Антропология культуры. Культура и жизнь	4	2	2
Тема 2. История культуры. Культура и цивилизация	4	2	2
Тема 3. Философия культуры	4	2	2
Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА	10	4	6
Тема 4. Архаический период. Истоки культурной традиции	3	1	2
Тема 5. Эволюция человеческого рода и культурогенез	3	1	2
Тема 6. Миф и космос	4	2	2
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ	20	8	12
Тема 7. Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии	4	2	2
Тема 8. Культура Древнего мира	4	2	2
Тема 9. Эпоха великих цивилизаций древности	4	2	2
Тема 10. Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции	8	2	6
Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА	14	8	6
Тема 11. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода	4	2	2
Тема 12. Культура европейского Средневековья	4	2	2

Тема 13. Культура Возрождения	4	2	2
Тема 14. Культура Нового времени	2	2	–
Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА	10	4	6
Тема 15. XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры	4	2	2
Тема 16. Культура XX-XXI в. и современная цивилизация	6	2	4
Промежуточная аттестация – зачет	6		
Итого часов	72	30	36

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Универсальные и общепрофессиональные компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Антропология культуры. Культура и жизнь

Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей.

Культурное значение древнейших технологий, созданных первыми поколениями людей-архантропов (*homo habilis* и *homo neandertalis*). Тело человека как объект культуры.

Культурогенез в период становления человеческого рода.

Тема 2. История культуры

Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности (технология, наука и философия, искусство). Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека. Эпическая литература – как первое предметное закрепление связи человека с его собственной историей. Память и язык в системе культуры.

Цивилизация и культура. Историческая типология культуры (архаическая, традиционная; традиционно-рефлекторная; личностная). Синонимы культуры. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Свобода и культура.

Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм.

Взаимообусловленность цивилизационных и культурных процессов в истории человечества. Культура как система (материальная и духовная культура, институты культуры).

Тема 3. Философия культуры

Имя «культура». Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке.

Происхождение термина культура.

Понятие культуры – формирование философии культуры. Разграничение наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт, Э. Кассирер, Г. Зиммель).

Проблема кризиса европейской культуры в философии конца XIX – начала XX веков (Ф. Ницше, О. Шпенглер, З. Фрейд, Н. Бердяев). Проблема

антропоцентризма и антропокосмизма в философии культуры XX века (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадский, П. Флоренский).

Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА

Тема 4. Архаический период. Истоки культурной традиции

Жизнь древнейших людей. Преодоление животных форм жизни, формирование древнейших технологий (обработка камня, добывание и использование огня, охота). Роль труда и памяти в формировании родового коллектива и человеческих форм мышления. Возникновение сознания. Сознание и язык. Специфика сознания архаического человека.

Тема 5. Эволюция человеческого рода и культурогенез

Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный). Неолитическая "культурная революция", возникновение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций.

Тема 6. Миф и космос

Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Мифологическое пространство и время. Эволюция древней мифологии (от тотемного мифа к космологическому). Миф творения и его роль в формировании древнейших космологических представлений. Образы культуры в "зеркале" мифа, первопредки и "культурные герои". Процесс оформления культурной традиции и его отражение в мифологии. Роль эстетического фактора в формировании мифологических образов. Мифология и философия. Мифология и религия. Общечеловеческое значение мифологической культурной традиции. Эволюция древнего мифа (от мифа к Логосу, от него к Диалектике).

Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Тема 7. Культура и цивилизация.

Человек в его историческом развитии

"Старый" и "новый" Древний мир. Возникновение цивилизации. Земледелие как технологическая основа древнейших цивилизаций. Город-государство (полис) – типичная форма ранних цивилизаций. Древний город и его структура. Отделение ремесла от земледелия. Монументальные сооружения (Храмовые комплексы, Дворцы, укрепления, системы водопровода и канализации). Возникновение новых (знаковых) форм письменности и знания (математики, астрономии, медицины). Значение городской жизни для возникновения духовных форм общения и устных и ранних письменных форм творчества. Города, монументальные сооружения, письменность как основные элементы древнейших цивилизационных и культурных центров. Формирование классических форм культуры: "умения", "знания", "воспитания" (образования), - и нового, "классического", человека.

Тема 8. Культура Древнего мира

Региональный характер культур в эпоху Древнего мира. Общность и своеобразие культур Древнего Востока и Античности. Образ "классического человека" в этих культурных системах. Слово и Число как основные смыслообразующие элементы восточной и западной парадигм культуры. Проблема символа в культурах Древнего Востока и Запада. Мифологическая рефлексия. Роль эстетического фактора в формировании образов культуры ("Культура видения").

Тема 9. Эпоха великих цивилизаций древности

Культура земледелия, появление связанных с ней культов и религиозных обрядов, а также космологических мифов, рассказывающих о деяниях «культурных героев».

От мифа к логосу. Формирование представлений о мире как о макрокосмосе и о человеке как о 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» человека, созданных в классических культурах Индии, Китая и Греции. Роль философии и риторики в формировании «добродетельного» (лучшего) человека.

Тема 10. Классические культуры Древнего мира.

Формирование культурной традиции

Понятие культурного образца («парадигмы»). Связь культурных образцов с архетипическими структурами древнего мифа творения и их принципиальное различие. Своеобразия культурных «парадигм» Востока и Запада и их культурно-историческое значение как основы формирования и развития культурной традиции.

Классическая культура Древней Индии.

Тексты и ритуал Вед как основа классической культуры Древней Индии.

Космогония Вед, ее связь с древнейшим обрядом жертвоприношения (Ашвамедха, Яджна).

Речь и слово – основные смыслообразующие элементы ведической культурной традиции (Ригведа).

Проблемы целостности мироздания и человеческой жизни в философии Упанишад. Учение о единстве Брахмана-Атмана. Роль йогического обряда в воспитании совершенного человека. Учение о гунах материальной природы и четырех ступенях добродетельной жизни (ашрам). Тексты вед о видах добродетели.

"Предвечные философии" – САНКХЬЯ и ЙОГА – и их место в системе ведической культуры.

Ведическая парадигма культуры, ее место в истории культуры.

Образ "классического человека" в эпической поэме "Махабхарата" (по тексту "Бхагавадгиты").

Классическая культура Древнего Китая.

Роль "священных книг" («Ши цзин» - «Книга песен», «И цзин» - «Книга перемен», «Шу цзин» - «Книга исторических преданий», «Ли цзи» - «Книга установлений») в формировании культурной традиции классического Китая. Символика и ритуал – основные смыслообразующие элементы Древнего Китая.

Символическая "картина мира" в «И цзин» ("Книге перемен"), космогония и натурфилософия. Формирование китайской парадигмы культуры. Истоки термина "культурность" в текстах Древнего Китая, его связь с практикой древних земледельческих культов. Проблема единства мира и человека в философском трактате «Дао де цзин» ("Книга пути и благодати"). Учение о дао – пути. Учение о добродетели.

Значение ритуала, обучения и середины в воспитании "благородного мужа" в «Лунь юе» («Поучениях») Конфуция. Духовная культура (вень) и человеколюбие (жень) – отличительные черты классического («идеального») человека в древнекитайской культуре.

Органическая связь эстетических основ древнекитайского искусства (прежде всего живописи) с философской традицией и религиозно-этическими концепциями даосизма, конфуцианства и буддизма.

Античная культура (Древняя Греция и Древний Рим).

Истоки античной культуры и ее своеобразие по сравнению с классическими культурами Востока. Роль эпической поэзии (Гомер, Гесиод, Орфей, Пиндар) в формировании античной культурной традиции. Фундаментальная роль эстетического фактора в развитии античной культуры и философии (идея тождества субъекта и объекта как основа эстетики). Гармония и число как смыслообразующие элементы античной культуры и основа всех ее форм (умения - искусства, знания – философии, воспитания – пайдейи).

Античный космос (принцип строения и основные элементы). Основные этапы развития античной философии и формирование идеальной модели космоса, общая характеристика представлений о мире и человеке в философии ранних греческих мыслителей, Пифагора, Демокрита, Платона. Природа и космос в учении Аристотеля и неоплатоников. Роль Олимпийский игр и искусства в формировании античного идеала (калокагатия). Человек как микрокосмос, культура как "вторая природа" (Демокрит). Учение о человеке как "мере всех вещей" (Протагор).

Философия и риторика. Счастье как высшая цель человеческой жизни, этика Сократа (учение о благах и высшем благе, учение о добродетелях, учение об обязанностях). Проблемы культуры в диалогах Платона: 1. Происхождение культуры и структура добродетели ("Протагор"). 2. О культуре воспитания и образования-пайдейе ("Государство", "Законы"). 3. Об имени "человек" ("Кратил"). 4. О мудрости-философии и искусстве-умении ("Протагор", "Послезаконие"). Проблемы культуры в трактатах Аристотеля. Знание и культура. Учение о видах добродетели. Система воспитания и образования "лучшего гражданина". Учение о человеке как источнике добродетели и о "середине" как "высшей добродетели". Гуманистическая культура эпохи эллинизма (культура 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.

Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА

Тема 11. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития.

Европейская культура классического периода

Европейский мир и культурная традиция Античности. Христианство и европейская культура V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур и культурное самосознание индивида и личности. Основные этапы развития европейской цивилизации и культурные эпохи. Слово, Символ, Знак – основные смыслообразующие факторы европейской культурной классики. Основные формы культурного самосознания индивида.

Тема 12. Культура европейского Средневековья

Истоки, основные этапы развития и институты Средневековой культуры. «Языческое Средневековье», его значение в становлении европейской культуры. Определение человека как «индивидуальной субстанции разумной природы» (Боэций). Патристика.

Начало формирования христианской культуры.

Раннее Средневековье. Первый опыт синтеза античного наследия и христианской религиозной доктрины (Августин). Книжный характер средневековой культуры: «тривиум» и «квадриум» как ее основа, школа и храм как ее главные институты.

Средневековая культура и античное наследие. Ренессансы периода раннего Средневековья. Создание религиозно-символической картины мира. Средневековый храм как религиозный центр и школа христианского мировидения и нравственности. Храмовое действо как «синтез искусств». Роль монастырей в распространении «книжной учености» в эпоху раннего Средневековья.

Зрелое Средневековье: города как центры ремесла, торговли и духовной жизни. Возникновение высшей школы – университетов, их структура и статус в сословной иерархии Средневековья. Философия и богословие, их место и характер взаимодействия в системе христианской культуры Средневековья. Христианская культура как «культура обязанностей» христианина, ее связь с античной культурой эпохи эллинизма и Рима. Учение об "абсолютной личности", первородном грехе, отпадении человека от мировой гармонии и покаянии как главной обязанности христианина, основные элементы христианской культуры. Неразрывная связь личностного характера средневековой культуры с христианской идеей возмездия и Страшного суда. Нравственная проповедь христианства и ее роль в культурном самосознании европейского человечества. Схоластика, завершение создание религиозно-символической «картины» мира. Символизм и иерархия как универсальная формула средневековой культуры. Кризис религиозно-символических форм культуры в эпоху позднего Средневековья.

Тема 13. Культура Возрождения

Гуманистический характер культуры Возрождения как культуры не только нравственных обязанностей индивида, но и его призвания. Итальянское Возрождение – новый характер отношения к античной традиции, возрождение традиций римской «культуры humanitas». Новое представление о человеке как «божественном мастере», создание учения о «Космосе культуры». Истолкование «человеколюбия» как образца, явившегося основой при сотворении Богом человека. Уравнение в правах философии, науки, поэзии и высокого искусства с богословием. Концепция человека как «божественного мастера». Реформа языка и начало формирования национальных культур. Ренессансные Академии – основной институт культуры Возрождения и центры формирования и утверждения "образцовой индивидуальности".

Переосмысление канонических текстов христианства. Начало формирования науки и искусства как самостоятельных (от средневековой схоластики и церковной иерархии) институтов культуры. Реформа языка и начало формирования национальных культур. Роль культуры Ренессанса в культурном самосознании европейского человечества. "Культура призвания". Причины кризиса гуманистической культуры Ренессанса.

Тема 14. Культура Нового времени

Первая научная революция конца XVI – начала XVII веков (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Гарвей, Ньютон). Наука и Религия. Начало формирования научной и художественной картины мира. Завершение процесса культурного самосознания европейского человечества. Существенные черты Нового времени как социо-культурной эпохи, охватывающей период XVII-XVIII веков. 1. Развитие науки и техники. (Создание научной картины мира и машинной

цивилизации. Первая промышленная революция). 2. Введение искусства в горизонт эстетики. (Классификация «изящных искусств». Создание общей теории искусства). 3. Разведение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как высший критерий всех форм человеческой деятельности. 4. Преодоление традиционных (культовых и обрядовых) форм религии. Религиозная вера как внутреннее переживание субъекта).

Культура XVII века.

Рационализм культуры "века Разума". Первая научная (1543-1687) и промышленная (1575-1620) революции, связанные с формированием методологии естественно-научного и социально-исторического знания (Ф. Бэкон, Т.Гоббс) и открытиями в различных областях науки: математики (Г.Галилей, Р.Декарт), астрономии (И.Кеплер), механики и оптики (И. Ньютон). Новый взгляд на природу и отношение между ней и человеком.

Учение о человеке как субъекте познания, «задающем всему меру и приписывающем всему норму». Культура разума как способность правильно мыслить и высшая форма индивидуальной культуры, «я мыслю, значит, я существую» (Р. Декарт). Идея организации государства, основанного на принципах «общественного договора», как необходимое условие культуры (Дж. Локк). Определение «догосударственного» состояния общества и человека как «антикультурного» состояния. Жизнь индивида – корень как общественной, так и культурной жизни (Т. Гоббс). Культура как естественное право человека (Дж. Локк).

Культура XVIII века.

Роль века Просвещения в истории европейской культуры. Завершение эпохи культуры Разума. Начало кардинальной идейной переориентации культурного процесса в результате замены в нем космологической идеи идеей антропологической. Формирование нового представления о человеке как о субъекте культуры.

Теория «исторического круговорота» (Д. Вико) – первый опыт европейской истории философии культуры. Представление об архаическом периоде культуры как источнике всех последующих ее форм и как «нагромождении фантазии и своекорыстной памяти, от которой надо освободиться во имя отыскания "первой человеческой мысли... где присутствует знание естественных начал происхождения – вся наука» (Д. Вико. «Основание новой науки об общей природе наций» /1744/).

Проблемы культуры в произведениях Ж.-Ж.Руссо. Новая концепция человека не как объекта, а как субъекта культуры («Рассуждение на тему о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов», 1749, «Исповедь», 1770, «Эмиль, или О воспитании», 1762). Учение Руссо о языке как продукте разума и важнейшем инструменте культуры, способном вывести человека из «индивидуального одиночества».

Систематика природы. Человек как часть «системы природы» (Д. Дидро, П. Гольбах).

Завершение создания «научной картины» мира. Антропология И. Канта и ее культурное значение. Понятие культуры как «способности человека ставить перед собой любые цели в их свободе». Системообразующая роль проблем культуры в философской концепции И.Канта - историческая систематика культурных форм (культура умения, культура знания, культура воспитания, культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности).

Культура как конечная цель природы и необходимое условие формирования просвещенного, свободомыслящего человека. Антропология культуры.

Формирование европейской философии культуры. Проблемы культуры в работах И. Гердера, И. Гете, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Широкое распространение в европейской философии культуры ее нового определения («Bildung»): культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности и «возвышения человека до человеческого в рамках человечества» (В. фон Гумбольдт). В этом смысле употребляли термин «культура» Г. Гегель, И. Гете, Ф. Шеллинг. Новое представление о взаимоотношении культуры и природы как «едином органическом целом» (Гердер, Гете, Шеллинг, представители русского романтизма), которое нашло достаточно яркое отражение в философских работах И. Киреевского и поэзии А. Фета.

Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА

Тема 15. XIX век как социокультурная эпоха.

Формирование современной культуры

Кризис традиционных ценностей и форм европейской культурной классики.

Завершение первой промышленной революции в первой четверти XIX века. Научно-технический прогресс. Человек и машина в контексте культуры.

Завершение процесса формирования национальных культур в Европе. Становление мировой культуры. Мировой рынок и мировая литература, их роль в интеграции культур. Проблемы культуры в немецкой философии XIX века. Г. Гегель и Ф. Шеллинг о путях развития европейской культуры в постклассический период. Романтизм и его роль в становлении современной культуры. Мифология и религия как предмет научного и эстетического анализа. Идея интеграции культур Запада и Востока. Поиск "универсального языка" культура, теория романа. Критика традиционных форм и институтов христианской культуры. Проблемы культуры в "философии жизни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер).

"Вторжение" техники в сферу духовной деятельности. Формирование так называемых "технических искусств". Влияние фотографии и кино на формирование ментальности и культурное самосознание современного человека. Техника как феномен культуры.

История культуры как предмет философского и научного исследования. Развитие философии культуры и культурной антропологии. Окончательное утверждение идеи развития и принципа историзма в исследовании феномена культуры.

Тема 16. Культура XX-XXI веков и современная цивилизация

Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке. Постиндустриальное и информационное общество. Прогресс науки и техники и его перерастание в научно-техническую революцию. Углубление кризиса традиционных культурных форм и институтов (этики и системы образования). Разрушение культуры как "органического целого": массовая и элитарная культура. Развитие средств массовой информации и их влияние на культурный процесс. "Мозаичный" характер современной культуры. Модернизм и постмодернизм как феномены современной культуры. Культура и личность. Культура и "жизненная среда". Производство и культура. Культура в системе мирового хозяйства и рынка.

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

Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи
Основ государственной культурной политики

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендованной литературы, выполнение задания по культурологической проблематики, подготовку к зачету.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. От индустриальной к информационной культуре.
2. Культура общества потребления
3. Массовый человек как современный тип человека
4. Мода как феномен современной культуры
5. Универсальный образ жизни и культурный национализм
6. Массовая культура: за и против. Элитарная культура.
7. Модернизм и постмодернизм как состояния культуры
8. Космизм как черта современной духовности
9. Современные формы коммуникации и их влияние на человека
10. Этика и эстетика в современной культуре: парадоксы взаимодействия
11. Новые искусства как феномен культуры
12. Уникальное и тиражированное
13. Контркультура и субкультура. Современные молодежные моды
14. Психоаналитическая концепция культуры: от Фрейда к Фромму
15. Культура техногенного общества. Глобальные проблемы современности
16. Новая этика
17. Современная культура и традиционные ценности
18. Игра как феномен культуры (Й.Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.Гессе)
19. Мужское и женское: проблемы пола в современной культуре
20. Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства.
21. Знание и творчество в контексте современной культуры.
22. Место и роль России в мировой культуре. Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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. Багдасарьян Н.Г. Культурология. – М., 2018.
5. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. – М., 2014.

6. Солонин Ю.Н. Культурология. – М., 2018.

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. Бенъямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. 1988, Вып. 2.
7. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995.
8. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М., 2006.
10. Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1993.
11. Бруно Д. О героическом энтузиазме. – М., 1953.
12. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1991, с. 148-158, 191-242.
13. Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций (1725). – Москва-Киев, 1994. (Кн. 1, 4 – Три типа времен).
14. Гадамер Г.-Г. Человек и язык // От Я к другому. Сб. переводов. – Минск, 1997.
15. Гадамер Г.-Г. Прометей и трагедия культуры// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
16. Гайденок П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. – М., 1997.
17. Гвардини Р. Конец Нового времени. //Вопросы философии, 1990, № 4.
18. Гегель Г. О традиционных классических и современных формах культуры// Лекции по эстетике. – М., 1969. Т. 2, с. 13-22, 34-87, 305-319.
19. Гердер И. Идея к философии истории человечества. Введение. Часть первая, книги I, V. Часть вторая, книга IX. – М., 1977.
20. Гете И. Природа// Антология мировой философии. Т. 3, с. 65-67.
21. Гоббс Т. Левиафан. 4. 1. О человеке. Человеческая природа. Основы философии. 4.1 // Антология мировой философии. Т. 2, с. 309-348.
22. Голосовкер Я. Логика мифа. – М., 1987.
23. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1995.
24. Гуревич П. Философия культуры. Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М., 1994.
25. Гуревич А. Категории средневековой культуры. – М., 1972.
26. Декарт Р. Правила для руководства ума. Рассуждения о методе// Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. Т. I. – М., 1989, с. 256-273.
27. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. – М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Moda. С. 234-291.
28. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. – М., 1989, с. 10-16.
29. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2. – М., 1997.

31. Йегер В. Пайдейя Т. 1. – М., 2001.
32. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
33. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998, с. 514-722.
34. Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М., 2005.
35. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. – М., 1993.
36. Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997.
37. Культурология XX век. Антология. – М., 1995.
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. – СПб., 2007.
39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты// Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Репринт издания 1935 г. М., 1995, с. 178-193, 204-215. Трактат о живописи. Ч. 1. Фрагменты // Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. – М., 1981.
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
41. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. – М., 1998.
42. Лосев А. Миф// Лосев А. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. – М., 1994.
43. Лосев А. Двенадцать тезисов об античной культуре// Лосев А. Дерзание духа. – М., 1988.
44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. – М., 1992, с.3-67.
45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". – М., 1993, с.3-23.
46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. – М., 2003.
47. Малявин В. Китайская цивилизация. – М., 2000.
48. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. – М., 1987.
49. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской культуры. Сборник текстов. – М., 1986.
50. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. – М., 1992. С. 9-16, 70-134, 135-173, 204-209, 311-333, 342-354.
51. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I. – М., 1990. Разделы 3-5, 18-19, 20-21, 23-24.
52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. – М., 1986, 1987.
53. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Дегуманизация искусства. Восстание масс. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. – М., 1991.
54. Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. – М., 2014.
55. Перро Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и новых. Под ред. В. Бахмутского. – М., 1985.
56. Пигулевский В. Дизайн и культура. – Харьков, 2014.
57. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. – М., 2012.
58. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.

59. Русский космизм. Антология философской мысли. – М., 1993.
60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о происхождении и основах нравственности между людьми. Об общественном договоре и принципах политического права// Антология мировой философии. Т. 2, с. 558-574.
61. Самосознания европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.
62. Тайлор Э. Первобытная культура. Введение. – М., 1989.
63. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 2002.
64. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2001.
65. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993, с. 42, 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
67. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. – М., 2010.
68. Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. – М., 1999, с. 373-449.
69. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М., 1993, с. 55-59, 167-173, 184-196, 218-237, 254-260.
70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. – М., 1990.
71. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. Тотем и табу// Фрейд З. Труды разных лет. В 2-х т. Т.1. – М., 1991. Будущее одной иллюзии// Сумерки богов. М., 1989.
72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.
73. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1977, с. 36-40, 61-63, 71-76, 81-93, 145-147, 91-296, 329-330, 402-405, 439-441, 448-487.
74. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. – М., 1993.
75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. – М., 1994.
76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. – М., 1994.
77. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.
78. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху Интернета. – М., 2012.
79. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. – М., 1993, с. 128-188.
80. Шуцкий Ю. Китайская классическая "Книга перемен". – СПб., 1992.
81. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. – М., 2004.
82. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
83. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. Гл. 2-3. Как создавался мир. – М., 1965.
84. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. – М., 1992. С. 54-65, 93-120.
85. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

[http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Culture/INDEX CULTUR.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php)

<http://culturolog.ru/>

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

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭСТЕТИКА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории искусства культуры, согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Справочные издания*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

«Эстетика» как методологическая дисциплина по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство, преподается на базе таких дисциплин, как «Философия», «История», «История религий», «История зарубежного и русского изобразительного искусства», «История русской и зарубежной литературы», «История зарубежного и отечественного кино», «Антология современной анимации».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной (УК-5) и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4) компетенций.

Таблица 1

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владеет:</i> УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.

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

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных,

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):		62	34	28
Теоретический блок:				
Лекции		62	34	28
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		–	–	–
Самостоятельная работа		10	2	8
Форма промежуточной аттестации – зачет			–	✓
ВСЕГО	Акад. час.	72	36	36
	З. е.	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Лекции	Самост. работа
<i>3 курс, 5-й семестр</i>			
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ	6	4	2
Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»	4	2	2
Тема 2. Эстетическое знание и его формы	2	2	–
Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ	30	30	–
Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды древнего Востока	2	2	–
Тема 4. Античная эстетика	4	4	–
Тема 5. Эстетика Средневековья	2	2	–
Тема 6. Эстетика Возрождения	4	4	–
Тема 7. Эстетика классицизма	4	4	–
Тема 8. Эстетика Просвещения	2	2	–
Тема 9. Эстетика романтизма	2	2	–
Тема 10. Немецкая классическая эстетика	4	4	–
Тема 11. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.	2	2	–

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Лекции	Самост. работа
Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.	2	2	–
Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.	2	2	–
Итого за 3 курс, 5-й семестр	36	34	2
3 курс, 6-й семестр			
Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ	8	8	–
Тема 14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания.	4	4	–
Тема 15. Основные эстетические категории	4	4	–
Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО	14	12	8
Тема 16. Теоретические проблемы художественного творчества	6	4	2
Тема 17. Искусство как эстетический феномен	4	4	–
Тема 18. Виды искусства	4	4	2
Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	8	8	–
Тема 19. Эстетика, природа, экология	4	4	2
Тема 20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика	4	4	2
Промежуточная аттестация – зачет			
Итого за 3 курс 6-й семестр	36	28	8
ВСЕГО за 3 курс	72	62	10

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ

Тема 1. Эволюция представлений о предмете эстетики.

Категория «эстетическое»

Эстетика (от др.-греч. aisthanomai - чувствовать; aisthētikos - воспринимаемый чувствами) – философская наука о духовно-чувственном отношении человека к действительности, изучающая опыт ее творческого освоения в культуре и искусстве.

Классическая эстетика (VI в. до н.э., классическая античность – XIX в. н.э.) как наука о прекрасном, философия искусства. Смысловое ядро и границы классической эстетики, связанные с чувственным, эмоциональным отношением к миру, с проблематикой эстетического восприятия и художественного творчества (мимесис, катарсис, вдохновение, эстетическое наслаждение, вкус). Центральные для классики эстетические категории (прекрасное, трагическое, возвышенное, комическое) и понятия (мера, гармония, калокагатия, канон, порядок, симметрия, ритм, образ, символ). Антропоцентризм и теоцентризм. Принципы универсализма и

незаинтересованности. Внутренняя полемичность, вариативность классической эстетики.

Неклассическая эстетика (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих эстетического поля из философской сферы в эмпирическую.

Перенос внимания с чувственно-эмоционального отношения к миру, с эстетического наслаждения на интеллектуальное удовольствие, интерактивное взаимодействие с артефактом. Неклассическая эстетика как философия духовной и материальной культуры, искусства и творчества. Акцент на гротескном, шоковом, безобразном, дисгармонии, асимметрии, диссонансе. Появление паракатегорий (абсурд, симулякр, концепт, объект). Отказ от принципов нормативности, иерархичности в пользу релятивизма. Переход от незаинтересованности к ангажированности. Выход из лингвоцентризма в телесность. Хронотипология неклассических форм художественно-эстетического сознания. Преобладание эстетического над художественным.

Постнеклассическая эстетика как синтез элементов классики и неклассики.

Эстетическое как наиболее общая категория эстетики, посредством которой обозначается её предмет; как метакатегория, являющаяся для данной области знания системообразующей.

Тема 2. Эстетическое знание и его формы

Эстетическая интуиция как источник эстетического знания и первая его форма. Связь эстетической интуиции с пространственно-временными структурами человеческой памяти и видами образного мышления, возникающими в процессе практической деятельности человека и художественного творчества. Мифология как первоначальная форма проявления эстетической интуиции и как «почва» искусства.

Эстетические идеи, взгляды, эстетическая теория как формы эстетического знания. Идея гармонии как ранняя разновидность проявления эстетического знания, сопряженного с космологией. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве.

Процесс формирования эстетической теории. Становление эстетики в качестве самостоятельной научной дисциплины. Место эстетики в структуре философского знания. Соотношение эстетики с другими науками: искусствоведением, теорией культуры, историей, этнологией, психологией, педагогикой, социологией, политологией, экономикой. Обратное воздействие эстетики на другие отрасли знания в XX-XXI вв.: процессы эстетизации философии, политики, науки, информатики.

Эстетика и культурная традиция. Эстетика и духовный мир человека. Эстетика и жизнь.

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ

Тема 3. Ранние формы искусства.

Эстетические взгляды Древнего Востока

Ранние проявления искусства и их первоначальные функции. Неолитическая революция и ее значение для развития искусства. Особенности первобытного искусства (миф, символ, художественные архетипы, примитивизм, изография и иероглифика). Предпосылки возникновения эстетических взглядов в Древнем мире (концепции рождения космоса из хаоса, попытки осмысления и описания красоты).

Культура древнейших цивилизаций: общее и особенное. Эстетические проблемы в художественной культуре Древнего Востока. Мифы, ритуалы, виды и жанры искусства (эпос, фольклор, поэзия, проза, театр, музыка, живопись,

скульптура, архитектура). Субординация искусств. Эстетическая проблематика в Священных книгах («Ригведа», «Авеста», «Книга мертвых», «Библия»).

Древний Египет: специфика понимания прекрасного, возвышенного и трагического; древнеегипетский канон в живописи и архитектуре; проблемы религиозного реализма; особенности декоративно-прикладного искусства.

Древняя Индия: индуизм, буддизм и художественный канон Индии: вопросы происхождения искусства в ведической литературе («Натьяшастра»); эстетические идеалы; проблемы гармонии и красоты; духовный характер прекрасного как выражения абсолютного совершенства; медитация как путь эстетического постижения; эпос; семантическая роль танца в Древней Индии.

Древний и Средний Китай, Древняя Япония: эстетические ракурсы конфуцианства, даосизма, чань-буддизма, синтоизма, дзен-буддизма; эстетические аспекты психической деятельности; отношение к природе и природа искусства; место и роль человека в художественном универсуме, пространственная символика, иероглифика и каллиграфия; гравюра, поэзия, музыка, театральные условности.

Эстетические идеалы Древнего Востока в контексте современной западноевропейской культуры. Древневосточная тематика в кинематографе.

Тема 4. Античная эстетика

Эстетические парадигмы античной культуры. Основные понятия: космос, гармония, пропорция, мера, симметрия, канон, техне, калокагатия, мимесис, пойнэсис, катарсис, телесность. Категории: прекрасное, трагическое, комическое. Периодизация античной эстетики: хтоническая эстетика (архаика); ранняя, средняя, высокая классика; эстетика эллинизма.

Хтоническая эстетика

Эстетические представления периода архаики: космологическая эстетика Гомера, Гесиода.

Античная классика

Эстетически взгляды Пифагора. Философия как эстетика бытия. Учение о числе. Музыкальная эстетика. Космологическая гармония сфер. Гармония как единство противоположностей. Красота как симметрия частей. Канон. Воспитательная роль искусства. Эстетика и медицина.

Эстетические воззрения Гераклита. Диалектические философские основания: «все возникает через борьбу»; «все течёт и изменяется»; «природа любит скрываться». Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты.

Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония.

Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, её бытийственный характер. Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий; живопись — «наводнительница теней». Платоновская «пещера».

Боговдохновенность художественного творчества: идея «трех колец». Две музы – упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов.

Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Polemika 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 трактовки в последующие эпохи.

Эллинизм

Специфика цезаристской культуры. Новые черты греко-римской эстетики: экспрессивность, символизм, аллегоризм, субъективизм, психологизм, индивидуализм. Сочетание реализма со схематизмом. Примат воображения и фантазии над подражанием. Культ формы. Риторика.

Эстетические учения стоиков, эпикурейцев, скептиков, теоретиков искусства.

Неоплатонизм. Учение о едином и его ипостасях (ум, душа, космос). Красота как сугубо духовное образование. Иерархия красоты. Световая символика. Огненный и софийный эйдосы. Мифология и творчество как созерцание и проявление софийности. Эстетические образы в «Эннеадах».

Проблемы экранизации античных сюжетов.

Тема 5. Эстетика Средневековья

Преимственность и различия между античной и христианской эстетикой. Христианская вера как доминанта эстетического сознания. Аллегоризм и символизм как системообразующие признаки средневекового искусства (готика, иконопись, духовная музыка, рыцарская поэзия, куртуазные романы, городская литература, фавлю). Проблема авторства. «Неписаная теория» и ученая эстетика. Классификация искусств. Философско-эстетические различия между ранним и поздним Средневековьем. Противоборство неоплатонической и аристотелистской тенденций: францисканцы и доминиканцы. Христианские мифы и персонажи в мировой художественной культуре.

Раннее Средневековье

Аврелий Августин как систематик раннего христианства. Христианизация платонизма и неоплатонизма. Религиозные, метафизические, психологические, математические основания эстетики Августина. Христианский мистицизм. Бог как Совершенство. Теодицея. Свобода воли. Учение о знании. Наука и мудрость. Философия истории. «Исповедь»: психологический самоанализ. Прекрасное и соответственное. Лестница красоты. Учение о прекрасном: «Форма всякой красоты – единство». Безобразное как отсутствие формы. Атрибуты прекрасного: целостность, единство, симметрия, пропорция, порядок, равенство, сходство, подобие, различие, контраст, число, вес. Эстетическое восприятие: соразмерность

познающего и познаваемого. Музыкальная эстетика: 5 видов музыкальных чисел. Понимание искусства и его значение в богопознании.

Бозций. Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Тожество красоты и формы. Эстетические проблемы схоластического философствования.

Позднее Средневековье

Проблема веры и разума в обскурантизме и теологическом рационализме: поиски компромисса. Теория двух истин.

Фома Аквинский. Учение о материи и форме (потенциальное и актуальное). Примат разума над волей. Гармонизация разума и веры. Аристотелизм Св. Фомы. Эстетика томизма: концепция божественной и земной красоты; искусство как богопознание; божественные знаки и символы в искусстве; объективное существование земной красоты; условия красоты (цельность, пропорциональность, ясность); природа человеческого искусства; стадии творческого процесса; проблема подражания. Влияние Св. Фомы на последующую христианскую эстетическую мысль. Учение о перспективе. Живопись – «книга для неграмотных», приобщающая их к истинному знанию.

Византийская эстетика. Патристическая эстетика. Учение о прекрасном и его проявлении – свете. Василий Великий: красота есть свет. Эстетические концепции Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, псевдо-Дионисия Ареопагита. Категории прекрасного, образа, символа, знака, имени, идеала, искусства. Проблема символа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Литургическая эстетика. Византийское искусство: архитектура, живопись, декоративное, ораторское искусство. Описания произведений искусства в экфрасисе.

Средневековые лабиринты в современном искусстве.

Тема 6. Эстетика Возрождения

Эстетические доминанты эпохи. Религиозное и художественное сознание. Процессы секуляризации искусства. Античность как источник подлинной красоты. Возрождение и развитие идей эпикуреизма, неоплатонизма, аристотелизма. Специфика ренессансного гуманизма. Искусство как акт личного творчества. Идеи всепобеждающего художника, его соревнования с природой. Проблема героя. Философская эстетика и практическая эстетика. Возникновение «свободных искусств». Художественные открытия и новации.

Единство формы, различие добра и красоты и связь между ними, любовь – как основа бытия и красоты (Н. Кузанский). Гармония и мера как основания прекрасного, учение о красоте и украшении, красоте вымысла, отказе от следования образцам (Ж.-Б. Альберти). Живопись как философия и наука, обоснование ее главенствующей роли среди других искусств, учение о перспективе (Л. да Винчи). Красота, гармония и грация; проблемы эстетического воспитания (М. Фичино, П. делла Мирандола). Проблемы эстетики в творчестве Бокаччо, Петрарки, Данте, Дюрера, Рабле, дю Белле, Монтеня, Сервантеса, Шекспира. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Современные дискуссии. Ренессансные сюжеты в киноискусстве.

Тема 7. Эстетика классицизма

Теория и художественная практика классицизма. Трагический гуманизм. Картезианство. Рационалистическое переосмысление античной эстетической традиции. Две картины мира: классицизм и барокко. Природа и культура. Эстетика и этика. Теории аффектов, модусов, острого ума. Нормативность классицизма, примат содержания. Виды и жанры искусства, их иерархия. Проблема условности и типизации в искусстве. Дискуссии о мимесисе и катарсисе. Теория драмы (Н. Буало). Конфликт любви и долга. Правило трех единств. Следование образцам. Котурны. Функции искусства. Театр П. Корнеля и Ж. Расина. Спор пуссенистов и рубенсистов о рисунке и колорите. Г.-В. Лейбниц, М. Опиц, И.-К. Готшед об эстетике и искусстве. Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в. Классицизм как современный киноприем.

Тема 8. Эстетика Просвещения

Эстетика и наука: «знание – сила». Сенсуализм, эмпиризм, механистический материализм. Натура и культура, искусство и цивилизация. Эстетика и идеология. Искусство и общество. Эстетика и мораль. Демократизм и антиклерикализм. Критика теории классицизма и изящных искусств. Новая концепция человека и общества: «дитя природы», *tabularasa*, естественное право. Единство духовного и телесного. Воспитание гражданственности. Новая теория подражания: верность действительности. Нарастание реалистических тенденций в литературе, драматическом и оперном театре, живописи, музыке, балете. Сентиментализм. Защита нового искусства: «Все жанры хороши кроме скучного». Смешение жанров: «мещанская трагедия». Художественная правда. Проблема народности искусства. Различение прекрасного и возвышенного. «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» Г.-Э. Лессинга Разграничение живописи и поэзии: литературные приоритеты. Теория литературы и теория драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Смешение высокого и низкого жанров. Теория естественного эстетического вкуса.

Особенности английского (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, А. Шефтсбери, Э.Бёрк, Г. Хоум, У. Хогарт, Д. Юм), немецкого (И. Винкельман, Г.-Э. Лессинг, И. Гердер, И. Фостер), французского (Ш. Монтескье, Ф.-М.-А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) Просвещения.

Просветительский проект и современность, его отражение в кинематографе.

Тема 9. Эстетика романтизма

Художественно-эстетические доминанты: воображаемые миры, загадочность, эмоциональность, психологизм, исповедальность, ирония, национально-историческое своеобразие («дух эпохи», «местный колорит»). Тираноборчество. Стоический пессимизм. Пантеизм. «Искусство для искусства», «башня из слоновой кости»: экзотические путешествия и «путешествия в кресле», культ любовного чувства, религиозные искания. Магистральные темы: быстротечность времени, разлад с миром, меланхолия («болезнь века»), мировая скорбь, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Стилиевые особенности: живописность, символика. Специфика французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, американского, русского романтизма.

Философские основания. Эстетика Ф.В.Й. Шеллинга. Философия тождества и метод конструирования. Система трансцендентального идеализма и философия

искусства. Искусство как завершение мирового духа, самосозерцание абсолюта, «бесконечность бессознательности». Красота как основная особенность искусства, соразмерность идеального и реального, бесконечность, выраженная в конечном. Спор о красоте в искусстве и природе: художественная красота выше природной. Примат интуиции. Культ гения, абсолютной свободы творчества. Иррациональный характер художественного творчества. Искусство как прообраз науки, «извечный и подлинный органон» философии. Философия искусства как «наука о Всем». Роль мифологии как связующего звена между поэзией и науками. Концепция развития искусства от чувственного к духовному, от пластического к живописному. Попытка преодоления крайностей классицизма и эмпиризма в «новой эстетике». Искусство как целостность. Новая классификация искусств: круг вместо пирамиды. Идеи синтеза искусств. Роман как синтез эпоса с драмой.

Тема 10. Немецкая классическая эстетика

А. Баумгартен. Введение термина «эстетика» для выделения самостоятельной области философского знания. Структура эстетики.

Ф. Шиллер: «Письма об эстетическом воспитании человека». Теория культуры и концепция эстетического воспитания. Критика разделения труда. Искусство как средство воспитания целостного, гармонического человека. Гармония – центральная эстетическая категория, ее выражение – грация. Красота как проявление гармонии и побуждение к игре. Роль игры в жизни и в искусстве. Незаинтересованность эстетического суждения. Эстетический идеал и идеализация. Периодизация художественной истории. Шиллер – драматург. «Рупоры идей».

И.В. Гёте. Веймарский классицизм. Искусство как живое целое. Художник как господин и раб природы. Правда и правдоподобие в искусстве. Искусство как соперничество с природой, эстетическое преобразование действительности. Теория цветов. Полемка с натуралистами. Воплощение идей о гармонии и идеале в творчестве Гёте.

И. Кант. Докритическая эстетика: «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного». Влияние английской эмпирической традиции. Эстетика в системе «Критик». «Критика способности суждения». Эстетика как завершающая часть философской системы, критика прекрасного, а не наука о прекрасном. Незаинтересованность эстетического чувства. Аналитика прекрасного и возвышенного. Свободная красота и привходящая красота. Учение о гении и идеале. Классификация искусств. Теория вкуса. Антиномии вкуса. Отличие неопределенной эстетической идеи как «трансцендентного понятия разума о сверхчувственном, необъяснимого представления воображения» от логического понятия. Заключение об антиномичности разума. Кант и неокантианство, посткантианство.

Г.В.Ф. Гегель. Эстетика в универсальной системе идеалистической диалектики. Соотношение искусства, религии и философии как форм проявления мирового духа. Искусство – чувственное изображение абсолюта. Эстетика как философия искусства. Искусство как форма самопроизводства человека во внешнем мире. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая), их категориальные и видовые доминанты. Единство исторического и логического. Диспропорции в развитии искусства. Проблема «смерти искусства». Свободные искусства и перспективы их развития. Эстетический идеал как истина духа, действительность искусства. Проблемы художественной типизации.

Тема 11. Русская эстетика XI – первой половины XIX века

Художественно-эстетическая культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Связь с античной и византийской традициями. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской эстетике. Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Эстетика аскетизма и исихазма. Иконоборцы и иконопочитатели. Эстетические аспекты иконописи. Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной православной эстетике. Кинематографические образы Древней Руси.

Реформы Петра I и их значение для искусства и эстетики.

XVIII в.: русский просветительский классицизм. М.В. Ломоносов; красота как познание; учение о «возбуждении страстей»; проблема возвышенного; теория трех штилей. В.К. Тредиаковский: происхождение, классификация и функции искусства с позиций историзма. Н.И. Новиков: эстетическое как совершенное; полемика просветителей с масонами. А.Н. Радищев: взаимообусловленность красоты мира и человека; вольность как условие совершенства.

Русское барокко. Сентиментализм (Н.М. Карамзин).

Первая половина XIX в. Становление эстетики как науки в России (А.Ф. Мерзляков, В.Ф. Одоевский). Эстетика русского романтизма (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский). Эстетические воззрения декабристов. Проблемы эстетики в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Эстетика славянофилов (А.С. Хомяков). Эстетические взгляды революционных демократов. В.Г. Белинский: «движущаяся эстетика». А.И. Герцен об историческом развитии искусства. Н.Г. Чернышевский об эстетических отношениях искусства к действительности: «прекрасное есть жизнь». Проблемы реализма и народности искусства.

Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI века

Проблемы эстетики и искусства в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм. Эстетические взгляды Г.В. Плеханова.

Русская религиозно-философская эстетика. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева: искусство как свободная теургия; софиология и учение о духовно-прекрасном. Эстетика русского символизма (А. Белый, В.И. Иванов, А.А. Блок). Философия космизма и ее эстетические аспекты (Н.Ф. Федоров). Эстетика русского экзистенциализма (Н.А. Бердяев). Эстетика русского авангарда (К. Малевич, В.В. Кандинский). Религиозно-антропологическая эстетика П.А. Флоренского. Историко-философская эстетика А.Ф. Лосева. Культурологическая эстетика М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая эстетика Ю.Б. Лотмана. Советская эстетика и искусство социалистического реализма.

Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI века

Художественно-эстетические тенденции середины XIX века

Эстетика позитивизма (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве.

Эстетика философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель).

Эстетика позднего романтизма (Г. Спенсер, Дж. Рескин) и художественная практика конца XIX в. (прерафаэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты).

*Неклассическая эстетика
Модернизм*

Характерные признаки нонклассики в эстетике и искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное.

Психоаналитическая эстетика. Классический фрейдизм. Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в эстетической теории З. Фрейда. Я и Оно. Либидо. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма.

Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эросе и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной эстетике. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе.

Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и 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. Батай. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе.

Эстетика неотомизма. Учение Ж. Маритена о красоте: соотношение красоты и истины, веры, творения, гармонии. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Художник и абсолют. Идеал, канон, художественное формотворчество. Неотомистский взгляд на искусство модернизма. Э. Жильсон о прекрасном, эстетическом наслаждении, специфике художественного творчества. Концепция живописи как пластического, а не изобразительно-подражательного искусства. Обоснование закономерности авангардных художественных явлений.

Эстетика персонализма. Э. Мунье о проблеме субъективности в художественном творчестве. Вопросы кино и фотографии в эстетике персонализма. Персоналистская кинокритика (А. Базен).

Эстетика неопозитивизма. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Произведение как знак. Эстетика структурализма: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ф. Соллерс). Структурализм и «новый роман», «новая критика». «Новая волна» в кинематографе. Семантическая эстетика. Ч. Моррис о художественном творчестве как особом языке, вымысле и «предположительном поведении» в искусстве. Понятие эстетической информации у С. Лангер. Социально-символическая эстетика о статусе искусства и его потребителя, о компенсации социальной неполноценности в рекламе и моде.

Эстетика прагматизма. Утилитаризм и инструментализм в подходах к искусству, принципы практицизма и индивидуализма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Проблемы растворения искусства в жизни. Соотношение массового и элитарного в искусстве. Вопросы эстетической оценки: «критерий удовольствия». Проблематика эстетического восприятия. Границы эстетического в эстетике прагматизма. Эстетика функционализма и ее влияние на архитектуру и градостроительство (Ле Корбюзье). Контекстуализм в эстетике: стирание границ между искусством и неискусством. Американский прагматизм и искусство «новой реальности» (поп-арт, оп-арт, боди-арт, гиперреализм, фотореализм, кинетическое искусство, земляное искусство, саморазрушающееся искусство, минимализм, концептуализм). Неонатурализм «новой фигуративности» в визуальных искусствах. Неопрагматизм Р. Рорти: случайность, ирония, солидарность.

Постмодернизм

Философско-эстетические основания (постфрейдизм, постструктурализм) и художественные предпосылки (искусство «новой реальности»). Теории деконструкции (Ж. Деррида), иронизма (У. Эко), симулякра (Ж. Бодрийар). Постмодернизм как феномен культуры: кросскультурность и транскультурность. Стирание границ между высокой и массовой культурой. Постмодернизм в искусстве: новая фигуративность, фабульность, мелодизм, «удовольствие от текста», интертекстуальность, многослойность, цитатность, сознательный эклектизм, полистилистика, персонажность, жестуальность. Постмодернизм в живописи, архитектуре, театре, литературе, музыке, балете. «Актуальное искусство»: инсталляции, перформансы, объекты. Постмодернизм в кино и других экранных искусствах. Специфика отечественного постмодернизма.

Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Тема 14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности.

Структура эстетического сознания

Основные подходы к проблеме эстетической деятельности в истории эстетики: магическая, религиозная, трудовая, игровая, социобиологическая, психоаналитическая и др. теории ее происхождения. Основные формы эстетической деятельности. Природа как объект эстетической деятельности. Особенности эстетической деятельности в сфере труда. Дизайн. Реклама. Мода. Потребительская эстетика (консюмеризм). Игра как форма эстетической деятельности. Праздник, карнавал, маска как игровые феномены. Эстетическая деятельность и духовный мир человека. Эстетический опыт. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность в системе массовых коммуникаций.

Сущность и структура эстетического сознания, его особенности и характеристики. Эстетическая потребность как одна из важнейших духовных потребностей личности. Влияние массового сознания, массовой культуры на характер эстетических потребностей. Вопросы формирования эстетических потребностей: способы, средства, методы, цели. Эстетическое чувство: специфика, формы, сферы проявления. Эстетическое созерцание. Эстетическая интуиция. Эстетические эмоции и переживания. Эстетическое наслаждение. Психология эстетического восприятия, его национально-культурные особенности. Эстетическое отношение, эстетические суждения, оценки и ценности. Эстетический вкус: факторы развития. Эстетический идеал и его связь с моральными, религиозными, социально-политическими идеалами. Эстетические взгляды и теории: история формирования и актуальные проблемы. Вопросы эстетического воспитания и образования.

Тема 15. Основные эстетические категории

Система эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. *Эстетическое* как наиболее общая категория эстетики. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское.

Прекрасное как доминанта классической эстетики: субъективные и объективные основания, социокультурная обусловленность. Прекрасное в жизни и в искусстве. Красота и красивость. Прекрасное и идеальное. Прекрасное и безобразное. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе.

Возвышенное как сверхмерное. Особенности восприятия возвышенного. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и героическое. Возвышенное и низменное. Специфика воплощения возвышенного в разных видах искусства.

Трагическое. Понятие трагической коллизии. Трагическое и экзистенциальные проблемы. Трагическое и героическое. Трагедия и фарс. Трагедия как жанр искусства. Трагедия оптимистическая и пессимистическая. Феномен катарсиса. Значение трагедии в эволюции эстетических переживаний.

Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Специфика восприятия комического и его исторические формы. Особенности комического отрицания. Комическое и смешное. Юмор, ирония, иронизм, сарказм. Комедия. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе.

Паракатегории нонклассики: абсурд, ризома, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО

Тема 16. Теоретические проблемы художественного творчества

Эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность и художественное творчество. Психология художественного творчества. Социально-психологический, правовой, экономический статус творца. Художественная индивидуальность. Личность художника и его биография как культурно-эстетическая проблема. Мотивы творчества. Соотношение в художественном творчестве реального и ирреального, рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоционального. Природа художественного таланта. Талант и гений. Воображение и фантазия. Ассоциативное мышление. Художественное мастерство. Профессионализм и любительство. Артистизм. Художественный жест. Проблема авторства и вопросы авторского права. «Смерть автора» и «анонимность» актуальных арт-практик. Эволюция авторского и жанрового кинематографа.

Произведение искусства как цель и результат творческого процесса. Тенденции *non finito* в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности. Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика. Социология художественного творчества.

Тема 17. Искусство как эстетический феномен

Эстетика и искусствознание о специфике искусства и методах его исследования. Происхождение и сущность искусства. Эволюция представлений о природе искусства в истории эстетической мысли: искусство как *techné*, подражание, изображение, отражение, самовыражение.

Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и формальных компонентов искусства: форма-содержание. Художественный образ: проблемы типизации, идеализации, символизации. Проблема соотношения предмета и его образа в эстетике и искусстве. Персонификация художественного образа в лирическом герое, автопортрете, исполнителе. Роль нормы и канона в процессе создания художественного образа. Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в неклассической эстетике: образ и симулякр. Производство искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.

Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Тема, идея, замысел, смысл, направленность, пространственно-временная организация, композиция, ритм.

Проблема оригинальности произведения искусства. Шедевр как высшее выражение оригинальности и совершенного мастерства. Оригинал и копия, подделка.

Классификация произведений искусства: декоративно-прикладное искусство, «изящное искусство», «массовое искусство», арт-хаус.

Семиотика искусства: художественный язык и эстетическая коммуникация. Проблемы тиражирования и репродуцирования. Эстетика и художественная критика. Художественно-эстетические аспекты киноведения.

Тема 18. Виды искусства

Система искусств и виды искусства. Историческая обусловленность возникновения и развития различных искусств. Принципы классификации искусств. Типы классификации в истории эстетической мысли. Выразительные и материально-технические средства различных искусств. Соотношение видов и жанров искусства. Принципы жанрового деления в различных видах искусства. Миграция видов и жанров искусства. Типы взаимодействия искусств. Древний синкретизм. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестезия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм).

Архитектура. Художественно-эстетическая специфика архитектуры, ее исторические и национальные особенности. Проблема красоты и пользы, красоты и украшения: единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Художественное пространство в архитектуре: формально-содержательные характеристики, проблема выразительности. Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили, направления, школы. Архитектура и градостроительство: история вопроса и современные тенденции. Принципы эстетической организации среды обитания человека. Экстерьер и интерьер. Архитектура и дизайн. «Экологическая» архитектура: роль и значение ландшафта.

Скульптура. Эволюция представлений о месте и функциях скульптуры в истории искусств. Проблемы духовного и телесного, выразительности и изобразительности. Художественные средства скульптуры: пластико-выразительный объем, силуэт, пропорции, моделирование поверхности, светотень. Особенности станковой, монументальной, декоративной скульптуры. Роль материала в создании скульптуры. Скульптурная техника: рельеф, барельеф, горельеф, круглая скульптура. Роль скульптуры в городской среде.

Живопись и графика. Исторические этапы становления живописного искусства. Специфика художественного образа в живописи, характер его эстетического воздействия. Смысловое и пространственное восприятие живописи. Эстетические качества портрета, пейзажа, натюрморта, тематической композиции. Живописные средства: рисунок, цвет, светотень, колорит, прямая и обратная перспектива. Композиция. Особенности станковой, монументальной и декоративной живописи. Основные разновидности живописной техники: масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, пастель, фреска и др. Эпохи, жанры, направления, стили, школы в живописи. Взаимодействие живописи с другими искусствами. Роль художника в кино. Проблемы рисованной анимации.

Живопись и графика: общее и особенное. Рисунок как основное художественно-эстетическое средство графики. Линия, плоскость, цвет в графике. Графические техники. Виды графики: станковая, книжная и газетно-журнальная, плакатная, прикладная. Компьютерная графика в кино.

Декоративно-прикладное искусство. Художественное оформление предметов быта и производства как выражение эстетических потребностей человека и общества. Понятие декоративности. Разновидности декоративно-

прикладного искусства. Декор и мода. Народные художественные промыслы. Костюм, грим, бутафория в кино.

Музыка. Возникновение музыки и специфика ее генезиса. Музыка и ритуал. Эволюция взглядов на природу и сущность музыки в истории эстетики. Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, ритм, лад, мелодико-интонационный строй, композиция, тембр. Пространственно-временные факторы. Средства создания музыкального произведения: ассонанс, диссонанс, какофония, додекафония, алеаторика, сонорика. Музыка программная и непрограммная. Жанры музыкального искусства. Народная музыка, классическая музыка, оперная музыка, эстрадная музыка, рок-музыка. Музыка инструментальная и вокальная. Проблема интерпретации. Особенности музыкального восприятия. Роль музыки в кино. Специфика саундтрека.

Хореография. История танца. Язык танца, его знаковый характер. Национальная специфика хореографии. Дансантизм и драмбалет. Роль музыки и ритма, пластики, мимики, пантомимы. Особенности ритуального, народного, бытового, классического танца, неоклассики, модерн-данса, контемпорари-данса. Характеристики сольных, ансамблевых, массовых танцев. Балет: роль хореографа и исполнителей (корифеи, солисты, кордебалет). Балетные киноверсии. Танец в кино.

Театр. Место и роль театра в истории культуры и искусства, его национальная специфика. Эволюция театральных форм и приемов. Синтетический характер театрального искусства, роль в нем литературы, драматургии, живописи, музыки, танца, постановочных средств. Пространственно-временные факторы: понятия хронотопа и темпоритма. Театральные системы и школы. Театр переживания и театр представления: психологизм и остранение. Режиссерский театр. Пьеса и проблема ее режиссерской интерпретации в театральном искусстве. Мастерство актера. Специфика театральной игры. Сценическое движение, сценическая речь. Роль сценографии. Особенности музыкального театра и кукольного театра. Функции театра в обществе. Театр и публика. Основные тенденции развития современного театрального искусства. Театральные приемы в кино. Спектакли на кино- и телеэкране.

Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Их игровая природа. Жанры эстрадно-циркового искусства, их специфические черты.

Литература как освоение мира в художественном слове. Фольклор и литература: возникновение письменных традиций. Национальный язык и национальные литературы. Образный строй и структура литературного произведения. Проза и поэзия. Литературные жанры. Стили, направления, методы. Литературная основа других искусств (пьеса, сценарий, либретто). Литература и кино. Дискуссии о литературности в кино. Проблемы экранизации.

Фотография как технический и художественный феномен: проблема видения. Фотоискусство: документальность и постановочность. Манипулирование изображением. Техника фотомонтажа. Фотореализм. Фотоискусство и киноискусство. Роль фотографии в обучении мастерству кинооператора.

Кино. Генезис киноискусства: технический и художественно-эстетический аспекты. Изобразительно-фотографические и динамические основы киноискусства. Фотогения и киногения. Синтетический характер искусства кино. Кино как коллективное, массовое искусство. Развлекательность и зрелищность. Реалистичность и иллюзионизм (линии Люмьера и Мельеса). Художественные средства киноискусства: план, монтаж, актерская выразительность, композиция,

ракурс, свет, звук, ритм, движение и др. Школы, течения, направления, стили киноискусства. Эстетические особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма. Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций (цифровые технологии, многоканальные звуковые технологии и т.п.) на киноязык. Специфика кинематографических профессий. Художественно-эстетические задачи сценариста, художника, режиссера, актера, оператора, киноведа. Функции кинематографа в обществе. Кинематограф и другие экранные искусства. Кино и массмедиа. Кино как фактор эстетического воспитания.

Телевидение. Взаимосвязь телевидения с другими видами искусства. TV как средство массовой коммуникации. Техническая и художественно-публицистическая доминанты. Телевидение и политика, идеология. Жанры телеискусства. Тележурналистика. Телерепортаж: режим реального времени. Художественная специфика телевизионного фильма, особенности его восприятия. Телесериал как эстетический феномен. Клип и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.

Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Тема 19. Эстетика, природа, экология

Природа как источник эстетического чувства. Эстетическое отношение к природе в восточной и западной эстетике, его историческая эволюция. Красота в природе и искусстве. Тема природы в различных видах и жарах искусства.

Проблемы эстетической организации природной среды. Ландшафтное искусство. Садово-парковое искусство. Экологическая эстетика. Эстетический объект в философской эстетике и экоэстетике. Эколо-эстетическое воспитание. Эстетические взгляды «зеленых». Эстетизация окружающей среды (эстетика повседневности, энвайроментальная эстетика).

20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика

Эстетический потенциал культуры. Взаимосвязи эстетики и философии, культурологи, истории, религии, морали, точных наук, политики на разных этапах развития общества. Проблемы сохранения культурного наследия. Социология искусства. Художественно-эстетическая картина мира.

Культура и цивилизация. Эстетическая деятельность и машинное производство в условиях техногенной цивилизации. Техницизм в эстетике (Л. Мамфорд, В. Беньямин, М. Бензе). Искусство и научно-технический прогресс. Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.

Виртуалистика как новый раздел постнеклассической эстетики, изучающий весь комплекс виртуальных явлений в сфере современного художественно-эстетического опыта. Понятие виртуальной реальности. Принцип интерактивности. Виртуальная реальность как художественный феномен.

Классификация художественно-эстетической виртуальности:

- 1) естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование);
- 2) искусство как виртуальная реальность;
- 3) паравиртуальная реальность: а) психоделическое искусство; б) наработки элементов виртуальности в авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках, возникающие на

базе традиционных «носителей» искусства, без применения электронной техники электроники;

4) протовиртуальная реальность – все формы и элементы виртуальности, возникающие или сознательно создаваемые на базе или с применением современной компьютерной техники: а) включение элементов виртуальной реальности в наиболее восприимчивые к ней виды «технических» искусств, в результате чего возникают начальные формы художественно-эстетической виртуальной реальности (компьютерные спецэффекты в кино, видео-инсталляции); б) создание на основе элементов виртуальной реальности артефактов массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих признаки художественности (компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы, лазерно-электронные шоу, компьютерные тренажеры); в) возникновение арт-практик внутри Сети, транслирующих и адаптирующих к работе Интернета традиционные арт-формы (сетевая литература, виртуальные выставки, музеи, путешествия по памятникам искусства и т.п.), и появление принципиально новых сетевых арт-проектов (net-арт, трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), рассчитанных на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения реципиента к Сети;

5) виртуальная реальность;

6) эстетическая виртуальная реальность, виртуал-арт.

Влияние новых цифровых технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: а) изучение текстовых источников и произведений искусства с их последующим обсуждением; б) выборочное ознакомление с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки дисциплины; в) написание рефератов и подготовку сообщений по проблемам эстетики и искусства; г) применение эстетических знаний в процессе освоения избранной профессии, включая выполнение творческих работ.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Аристотель Об искусстве поэзии [Электронный ресурс] – СПб.: Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027
2. Бычков В.В. Эстетика. – М., 2016.
3. Гегель Г. Эстетика. Том I,II [Электронный ресурс] – СПб.: Лань, 2013. Режим доступа Т I: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5915 Режим доступа Т II: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5916
4. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс]– СПб.: Лань, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5921
5. Кривцун О. Эстетика. – М., 2000.
6. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 2-е изд. – М., 2012.
7. Платон. Сочинения. Часть 1 (Протагор. Эвтидем. Лахес. Хармид. Иппиас. Эвтифрон. Апология Сократа) [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47038

8. Платон. Сочинения. Часть 2 (Критон. Федон. Менон. Горгиас. Алкивиад первый. Алкивиад второй) [Электронный ресурс] – СПб : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47039
9. Платон. Сочинения. Часть 4 (Федр. Пир. Лизис. Иппиас больший. Менексен. Ион. Феаг. Соперники. Иппарх) [Электронный ресурс] – СПб.: Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47040.
10. Платон. Сочинения. Часть 5 (Филеб. Кратил. Теэтет) [Электронный ресурс] – СПб.: Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47041

Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. – СПб., 2000.
2. Базен А. Что такое кино? – М., 1972.
3. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. – М., 1968.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. – М., 1997.
5. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
6. Белинский В.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. – М., 1986.
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М., 1996.
8. Бергсон А. Смех. – М., 1992.
9. Буало Н. Поэтическое искусство. – М., 1957.
10. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. Т. 1. Раннее христианство. Византия. Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 3-е изд. – М., 2016.
11. Бычков В.В. Древнерусская эстетика. – СПб., 2012.
12. Бычков В.В. Феномен иконы. – М., 2009.
13. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. 2 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.
18. Герасимов С.А. Собрание сочинений. В 3-х тт. – М., 1999.
19. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М., 1980.
20. История эстетической мысли. В 5-ти тт. – М., 1985-1990.
21. Достоевский Ф.М. Об искусстве. – М., 1973.
22. Дьюи Д. Искусство как опыт. – СПб., 1995.
23. Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962.
24. Искусство классицизма. – М., 1994.
25. История зарубежного кино (1945-2000). – М., 2005.
26. История отечественного кино. – М., 2005.
27. Камю А. Избранные произведения. – М., 1993.
28. Кандинский В. О духовном в искусстве. – М., 1992.

29. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М., 1974.
30. Кривцун О.А. Психология искусства. – М., 2015.
31. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. – М., 2008.
32. Кроче Б. Эстетика. – М., 2000.
33. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х тт. – М., 1987.
34. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. – М., 1934.
35. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М., 1957.
36. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.
37. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Тт. I-VIII. – М., 1963-1992.
38. Лотман Ю.Б. Об искусстве. – СПб., 1998.
39. Малевич К. Собр. соч. в 5 тт. Тт.1-2. – М., 1995-1998.
40. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2-е изд. – М., 2016.
41. Мастера искусства об искусстве. В 7 тт. – М., 1965-1970.
42. Ницше Ф. Рождение трагедии. – М., 2001.
43. Новые аудиовизуальные технологии. – М., 2005.
44. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.
45. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти тт. – М., 1962-1970.
46. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х тт. – М., 1978.
47. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. – М., 2009.
48. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х тт. – М., 1974.
49. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х тт. – М., 1990.
50. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х тт. – М., 1980-1982.
51. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. – СПб., 2001.
52. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. – М., 1991.
53. Спор о древних и новых. – М., 1985.
54. Татаркевич В. Античная эстетика. – М., 1977.
55. Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. – М., 2002.
56. Теракопьян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. – М., 2007.
57. Толстой Л.Н. Что такое искусство? – М., 1985.
58. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. – СПб., 1990.
59. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. – М., 1996.
60. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. – М., 2006.
61. Чернышевский Н.Г. Эстетика. – М., 1958.
62. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М., 1966.
63. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х тт. – М., 2002.
64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. – М., 2012.
65. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. – М., 2013.
66. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. – М., 2014.
67. Эстетика и теория искусства XX века. – М., 2005.
68. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. – М., 2007.
69. Юнг К. Архетип и символ. – М., 1991.

70. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. – М., 1993.

Справочные издания

1. Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.
2. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.
3. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
4. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.
5. Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.
6. Энциклопедия романтизма. М., 2001.

**8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины**

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

1. 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/>

2. Текстовые источники по дисциплине «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.

- Просветительский проект «Арзамас. Академия»: <http://arzamas.academy>
- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступе 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>
- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>
- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index..>
- 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>

**9. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине**

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся 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 дисциплины:

- 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, реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить обучающихся с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части, Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 7-м семестре.

При изучении дисциплины «Основы культурной политики Российской Федерации» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, философии, права, истории России и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) обще- профессиональных компетенций	Код и наименование обще- профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Государственная культурная политика	ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной	Знает: ОПК-2.1. основы культурной политики в Российской Федерации;

Наименование категории (группы) обще- профессиональных компетенций	Код и наименование обще- профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
	политики Российской Федерации в сфере культуры.	ОПК-2.2. нормативно-правовые основания государственной культурной политики; ОПК-2.3. приоритеты политики государства в сфере экранной культуры; <i>Умеет:</i> ОПК-2.4. систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития; ОПК-2.5. соотносить состояние современной экранной культуры с приоритетами государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-2.6. методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик; ОПК-2.7. методиками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):	34	–	34
Теоретический блок:			
Лекции	34	–	34
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	–	–	–
Самостоятельная работа	32	–	32
Форма промежуточной аттестации – зачет	6	–	6
ВСЕГО	Акад. час.	72	72
	З. е.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость, час.	В том числе:	
		Лекции	Самост. работа
Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	4	2	2
Тема 2. Теория и методология культурной политики	4	2	2
Тема 3. История культурной политики в России	6	4	2
Тема 4. Законодательная база сферы культуры	4	2	2
Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики	4	2	2
Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления	4	2	2
Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике	4	2	2
Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике	4	2	2
Тема 9. Наука и образование в сфере культуры	4	2	2
Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	4	2	2
Тема 11. Сохранение культурного наследия	4	2	2
Тема 12. Индустрии культурной деятельности	8	4	4
Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	4	2	2
Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики	4	2	2
Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики	4	2	2
Форма промежуточной аттестации □ зачет	6		
ИТОГО	72	34	32

5.2. Содержание разделов тем дисциплины

Компетенция, связанная со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

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

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

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

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

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политике: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика.

Региональные стратегии социокультурного развития и управления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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/>)

Дополнительная литература

1. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. – М., 2014.
2. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. – Магнитогорск, 2016.
3. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учебник для вузов: в 2 ч. – М., 2002.
4. Бокова А.В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. – Вып.1. – Томск, 2010.
5. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. – М., 1999.
6. Водопьянова Е.В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза. – М., 2009.
7. Волк П.Л. Культура российских регионов: вчера...сегодня...завтра... – Томск, 2002.
8. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история. – М., 2001.
9. Замятин Д.Н. Культура и пространство: моделирование географических образов. – М., 2006.
10. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий. – М., 2010.

11. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. – Екатеринбург, 2015.
12. Культурная политика: проблемы теории и практики: Сб. статей. – СПб., 2003.
13. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – М., 2002.
14. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сб. / Отв. ред. Л. М. Брагина. – М., 2010.
15. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. – Орёл, 2014.
16. Лапин Н.И., Беляева Л.А., Когай Е.А. и др. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте./Сост. и общ. ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. – М., 2009.
17. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. – СПб., 2010.
18. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2005.
19. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности. – М., 2014.
20. Россия в диалоге культур /Отв. ред. А.А. Гусейнов, А.В. Смирнов, Б.О. Николаичев. – М., 2010.
21. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. □ М., 2015.
22. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. – М., 2014.

7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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

1. 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/>

2. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
3. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
4. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
5. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>
6. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
7. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
8. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

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

9. Описание материально-технической базы, необходимой

для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература
Дополнительная литература
Нормативно-правовые документы
Электронные издания. Интернет-ресурсы
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками потребительского поведения в современных реалиях.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается 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 выстраивать стратегию роста своих сбережений, их рационального использования. Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся экономического образа мышления, навыков анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умения собирать, обобщать и обрабатывать информацию, а также систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы (АВС), методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем.

Задачи дисциплины:

- изучение закономерностей протекающих экономических процессов, принципов работы основных финансовых институтов;
- выработка умений применять финансовые инструменты на практике;
- 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), её изучение осуществляется на 4 курсе в 7-м семестре, координируется с дисциплинами по мастерству режиссера мультимедиа.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-9 (Табл. 1).

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<i>Знает</i> УК-9.1. понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики; <i>Умеет</i> УК-9.2. использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели; <i>Владеет</i> УК-9.3. 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.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (7-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	34	34	–
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	–
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	–	–	–
Самостоятельная работа	32	32	–
Форма промежуточной аттестации – зачет	6	6	–
ВСЕГО	Акад. час.	72	72
	З. е.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	8	4	4
Тема 2. Банки и их значение	8	4	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6	4
Тема 4. Налоги	8	4	4
Тема 5. Предпринимательский доход в ABC	8	4	4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4	4
Тема 7. Страхование	8	4	4
Тема 8. Риски в мире денег	8	4	4
Форма промежуточной аттестации – зачет	6		
ИТОГО:	72	34	32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретический блок реализуется в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала. Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100%.

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 ABC.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, интернете, по телефону, при операциях с наличными.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является важной составной частью учебного процесса, необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на лекциях, а также для индивидуального изучения тем дисциплины в рекомендованной литературе, источниках в периодической печати и сети Интернет.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает выполнение домашнего задания или подготовку сообщения по отдельным вопросам дисциплины. Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или при проведении коллоквиума

Перечень вопросов 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 АИС

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?

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Управление проектом: Учебное пособие / Под ред. В.И.Сидоренко, Ю.В. Кривошукского, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
2. Машковцев Б.М., Огурчиков П.К. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие. – 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. Сидоренко В.И. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
5. Сидоренко В.И., Звезгинцева Е.А. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
6. Парсаданова Т.Н. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общей редакцией В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие /Под общей редакцией В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие /Под общей редакцией Сидоренко В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие /Под общей редакцией В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021
11. Сколько стоит фильм? Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов: Учебное пособие /Под ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022.

Дополнительная литература

1. Браилова, О.В. Эконометрия: Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Лапшова О.А. и др. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. (Серия: Бакалавр. Академический курс). – 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. – М.: Издательство Юрайт, 2018. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). —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. – 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. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
15. Макнаб, Д. Профессия: кинопродюсер /пер. с англ./-М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /пер. с англ./ - М.: ГИТР.2008.

Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Электронные издания. Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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

1. 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/>

2. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
3. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
4. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
5. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
6. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
7. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
8. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
9. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
10. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
11. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
12. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
13. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
14. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
15. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
16. <http://www.ecb.int> - European Central Bank

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов и их последующего обсуждения.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1) сбор, хранение, систематизация и использование 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 необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

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

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оснащенные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Нормативные правовые документы*
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Антикоррупционное поведение» призвана помочь обучающимся 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 дисциплины – 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Программа дисциплины «Антикоррупционное поведение» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули). Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 8-м семестре.

Дисциплина координируется с такими дисциплинами, как «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», «Основы финансовой грамотности», требующими владения правовыми знаниями.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-10 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<i>Знает</i> УК-10.1. основные термины и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения; <i>Умеет</i> УК-10.2. правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике

		антикоррупционное законодательство; <i>Владеет</i> УК-10.3. 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.
--	--	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: роль и значение антикоррупционного элемента правового регулирования реализации аудиовизуальной продукции; виды ресурсов и ограничений антикоррупционного характера; основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 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;

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;

владеть: основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами их применения в аудиовизуальной сфере.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		7	8
Контактная работа обучающихся с преподавателем:	30	–	30
Теоретический блок:			
Лекции	30	–	30
Практический блок:	–	–	–
Практические и семинарские занятия	–	–	–
Самостоятельная работа	42	–	42
Форма промежуточной аттестации – зачет		–	✓

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам:	
			7	8
ИТОГО:	акад. час.	72	–	72
	з.е.	2	–	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо-емкость (час.)	Количество часов, в том числе	
		Лекции	Самост. работа
Тема 1. Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	10	4	6
Тема 2. Антикоррупционная политика: содержание и механизм	8	4	4
Тема 3. Правовые основы антикоррупционной деятельности	8	4	4
Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	10	4	6
Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	10	4	6
Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений	10	4	6
Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений	10	4	6
Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	6	2	4
Форма промежуточной аттестации – зачет			
ИТОГО:	72	30	42

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Тема 1. Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия

Сущность коррупции, ее признаки, закономерности, формы и отличительные черты. Факторы, определяющие 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

Сущность, целевая ориентация, 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.

Тема 3. Правовые основы антикоррупционной деятельности

Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции. Тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах

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

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

Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений

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

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений

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

Основные особенности зарождения коррупционных отношений, их развития и распространения как социального явления с советскими и российскими 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.

5.3. Занятия с применением инновационных форм

Теоретический блок реализуется в виде лекций-бесед с использованием иллюстративного материала, лекций-дискуссий и других видов активных и интерактивных форм занятий.

Таблица 4

Название разделов и тем	Кол-во часов	Активные и интерактивные формы обучения
Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	2	Лекция-беседа
Антикоррупционная политика: содержание и механизм	2	Тестирование и решение задач
Правовые основы антикоррупционной деятельности	2	Письменный опрос-сочинение.

Название разделов и тем	Кол-во часов	Активные и интерактивные формы обучения
Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	2	Лекция-дискуссия. Развернутая беседа с обсуждением сообщений обучающихся 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 условия коррупционных преступлений	2	Лекция-беседа
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, составляет 65%.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся заключается в повторении лекционного материала, основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых материалов.

Таблица 5

Наименование тем	Задание для самостоятельной работы
Тема 1. Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых материалов.
Тема 2. Антикоррупционная политика: содержание и механизм	Изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации, федерального законодательства, указов Президента РФ.
Тема 3. Правовые основы антикоррупционной деятельности	Изучение судебной практики.
Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	Изучение методов антикоррупционных экспертиз.
Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	Изучение отдельных составов коррупционных преступлений.
Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений	Изучение факторов коррупционного лоббизма в киноиндустрии.

Наименование тем	Задание для самостоятельной работы
Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений	Изучение аудита использования бюджетных средств.
Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	Изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

Левакин И.В., Охотский Е.В., Охотский И.Е., Шедий М.В. Противодействие коррупции: Учебник и практикум для вузов / Под общ. ред. Е.В. Охотского. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: <https://urait.ru/bcode/469577>.

Амиантова И.С. Противодействие коррупции: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: <https://urait.ru/bcode/477017>.

Сатаров Г.А. и др. Антикоррупционная политика: Учебник для вузов / Под ред. Г.А. Сатарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: <https://urait.ru/bcode/473511>.

Землин А.И., Землина О.М., Корякин В.М., Козлов В.В. Правовые основы противодействия коррупции: Учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. URL: <https://urait.ru/bcode/475023>.

Румянцева Е.Е. Противодействие коррупции: Учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: <https://urait.ru/bcode/470294>.

Дополнительная литература

Белокобыльский Н.Н., Богуш Г.И., Борзенков Г.Н. и др. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, И. М. Тяжкова. – М.: Статут, 2014. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/29091.html>.

Чашин А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: Учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/9697.html>.

Полукаров А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере: Монография. – М.: ЮНИТИДАНА, 2017. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: – URL: <http://www.iprbookshop.ru/71135.html>.

Шегабуудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: Монография. – М.: 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>.

Карпович О.Г., Малиновский И.Б., Трунцевский Ю.В. и др. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: Учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность». – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/8774.html> 14.

Ревягин А.В., Бабурин В.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел: Учебное пособие. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.

Нормативные правовые документы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ.

«О противодействии коррупции». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ.

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции». Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364.

«Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы». Утв. Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478.

**8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины**

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

**9. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине**

При изучении дисциплины необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

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

Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Цель и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
6. Самостоятельная работа обучающегося
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи освоения дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 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 УК-8.

Таблица 1

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,	<i>Знает:</i> УК-8.1. теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;

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

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 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		7	8
Контактная работа обучающихся с преподавателем:	36	36	–
Теоретический блок:			
Лекции	18	18	–
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	18	18	–
Самостоятельная работа	30	30	–
Форма промежуточной аттестации – зачет	6	6	–
ИТОГО:	акад. час.	72	72
	з.е.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Количество часов			
	Всего	В том числе		
		Лекции и	Практ. зан	Сам. работа
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	2	–	–
Тема 2. Человек и среда обитания	6	2	–	4
Тема 3. Человек и опасности техносферы	6	–	2	4
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	6	2	2	2
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	4	–	2	2
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	8	2	2	4
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	8	2	2	4
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	8	2	2	4
Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	6	2	2	2
Тема 10. Основы национальной безопасности России	6	2	2	2
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	6	2	2	2
Промежуточная аттестация – зачет	6			
Итого за 1-й семестр	72	18	18	30

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

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.

Дополнительная литература

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

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Авторское право» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области хозяйственного и трудового права, осмыслить теоретические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа в области правоприменения, сформировать правовое мышление и навыки поведения субъектов права в рыночной экономике.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных знаний о явлениях и процессах правовой жизни общества, методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения правовых проблем в области производства аудиовизуальной продукции.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся профессионального правосознания, знаний сущности основных положений, принципов и норм современного гражданского и трудового права Российской Федерации, регулирующих отношения в области кино- и телепроизводства;
- изучение актуальных проблем теории и практики применения законодательства, регулирующего различные аспекты деятельности режиссера в Российской Федерации;
- формирование умений обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения;
- развитие навыков соучастия с другими авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации, защиты своих прав и законных интересов;
- выработка умений осуществлять экспертную правовую оценку кино- и телепроекта;
- формирование навыков высококвалифицированного специалиста в области кино путем изучения, в частности, сравнительно-правового подходов к анализу норм права с целью использования полученных знаний в будущей практической деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Авторское право» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 4-м курсе в 7-м семестре, координируется с дисциплинами по мастерству режиссера мультимедиа.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных УК-2, УК-3 и профессиональной ПК-7 компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом	Знает:

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности; УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации; <i>Умеет:</i> УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел); УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта; <i>Владеет:</i> УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности; УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами; УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для	<i>Знает:</i> УК-3.1. специфику профессиональной деятельности; УК-3.2. методы регулирования межличностных отношений в процессе выполнения трудовых функций профессиональной деятельности;

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	достижения поставленной цели	УК-3.3. принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта; <i>Умеет:</i> УК-3.4. работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. предвидеть результаты своих действий; <i>Владеет:</i> УК-3.7. навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта; УК-3.8. навыками планирования последовательных действий по достижению поставленной цели.

Наименование категории профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Правовое регулирование творческого процесса	ПК-7 Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества	<i>Знает:</i> ПК-7.1. основные положения авторского права; ПК-7.2. виды договоров авторского права, их особенности и различия; <i>Умеет:</i> ПК-7.3. распоряжаться своей собственностью на произведения литературы и искусства; <i>Владеет:</i> ПК-7.4. навыками защиты авторских прав на произведения литературы и искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. По дисциплине предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (7-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	34	
Теоретический блок	34	34	
Лекции	34	34	
Практический блок			
Практические, семинарские занятия	–	–	–
2. Самостоятельная работа	32	32	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	6	6	
ИТОГО:	акад. час.	72	72
	з.е.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов		
	Всего	Лекции	Самост. работа
Тема 1. Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав	8	4	4
Тема 2. Субъекты авторского права	8	4	4
Тема 3. Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения	8	4	4
Тема 4. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права	10	6	4
Тема 5. Свободное использование произведений	8	4	4
Тема 6. Авторские договоры	8	4	4
Тема 7. Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе	8	4	4
Тема 8. Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав	8	4	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6		
ИТОГО:	72	34	32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

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

Источники авторского права и смежных с авторским прав

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

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

Тема 3. Понятие произведения.

Охраняемые и неохранные произведения

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

Тема 4. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права авторов.

Исключительные и иные имущественные права

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

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

Тема 6. Авторские договоры

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

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

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.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает:

- работу над лекционным материалом;
- работу над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- работы с Интернет-ресурсами;

- изучение и конспектирование нормативного материала;
- подготовка к зачету с оценкой.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Позднякова Е.А. Авторское право: Учебник и практикум. 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.: 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.: Юридическая литература, 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.: 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 ред. 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.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов,

необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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.

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

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
6. Практические занятия
7. Самостоятельная работа обучающихся
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
13. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины, образовательные технологии

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение иностранных языков – неотъемлемая составная часть подготовки специалистов по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализации Режиссер интерактивных медиа и голографии.

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

Задачи дисциплины включают:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), ее изучение осуществляется на 1-3 курсах в 1-5-м семестрах.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык» в средней школе. Ее преподавание тематически и лексически связано с дисциплинами специализации, что обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности обучающихся.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций УК-4, УК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-4.1. информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.2. функциональные стилевые формы речи; <i>Умеет:</i> УК-4.3. собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. адаптироваться к новым вызовам; <i>Владеет:</i> УК-4.6. коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями

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

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

знать:

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;

- дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая);

- информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;

- основные способы словообразования;

- особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы. основные особенности научного стиля;

- грамматический строй английского языка;

- лексический минимум в объеме 1200-2000 лексических единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера);

– основной минимум грамматических явлений, характерных для повседневной и профессиональной речи, необходимых для иноязычного общения без искажения смысла;

– особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, реферата, тезисов, сообщения, частного письма, делового письма, биографии;

уметь:

– участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера;

– выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.);

– осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);

– понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;

– читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час;

– переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час;

– аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности;

– составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков);

– использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:

• использовать устную иностранную речь в межличностном общении;

• применять на практике лексический минимум иностранного языка (1200-2000 лексических единиц) и;

– выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно;

владеть навыками:

– чтения и перевода иностранных текстов общего содержания, представляемых в периодическую печать и другие СМИ;

– использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках;

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

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

в области говорения:

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

- владеть навыками начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);
- владеть навыками расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);
- владеть навыками составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения

в области аудирования:

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

в области чтения:

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

в области письма:

- владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография;
- владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера;
- владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;
- владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера);
- владеть навыками оформления curriculum vitae/resume и сопроводительного письма, необходимого при приеме на работу;
- владеть навыками выполнения письменного проектного задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических (270 астрономических) часов. Формы промежуточной аттестации – зачет (1, 2, 4 семестры), зачет с оценкой (3–5-й семестры), экзамен (5-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего	В том числе по семестрам:				
		1	2	3	4	5
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	180	36	36	36	36	36
Теоретический блок:						
Лекции	–	–	–	–	–	–
Практический блок:						
Практические и семинарские занятия	180	36	36	36	36	36
2. Самостоятельная работа	180	36	36	36	36	36
Форма промежуточной аттестации						
зачет		✓	✓		✓	
зачет с оценкой				✓		✓
ИТОГО:	часов	360	72	72	72	72
	зач. ед.	10	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

№ темы	Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
			Практ. зан.	Самост. работа
	<i>1 курс, 1-й семестр</i>			
	Раздел I. Unit 1. MEETING PEOPLE	16	8	8
1.	I am a first-year student	8	4	4
2.	VGIK and its structure	8	4	4
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT	16	8	8
3.	Production unit: team members' responsibilities	8	4	4
4.	Description of the picture by a famous artist	8	4	4
	Раздел III. Unit 3. FILM MAJORS	40	20	20
5.	The Film Director – A Job Description	12	6	6
6.	Film Acting	4	2	2

№ темы	Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
			Практ. зан.	Самост. работа
7.	Writing a Screenplay	4	2	2
8.	Responsibilities of a Movie Producer	4	2	2
9.	Director of Photography (DP)	4	2	2
10.	Film Sound Designer	4	2	2
11.	Production Designer	4	2	2
12.	What is a Movie Critic?	4	2	2
	Промежуточная аттестация – зачет			
	Итого за I курс, 1 семестр	72	36	36
	<i>1 курс, 2-й семестр</i>			
	Раздел IV. Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS	23	12	11
13.	My favourite actor	7	4	3
14.	My favourite film director	8	4	4
15.	How to write a CV	8	4	4
	Раздел V. Unit 5. MY FAVOURITE FILM	21	12	9
16.	My favourite film	11	8	3
17.	A film review	5	2	3
18.	A film poster design	5	2	3
	Раздел VI. Unit 6. FILM FESTIVALS	28	12	16
19.	Major Film Festivals	10	6	4
20.	San Francisco Short Film Festival	6	2	4
21.	BFI London Film Festival	6	2	4
22.	Film Festival Flyers	6	2	4
	Промежуточная аттестация – зачет			
	Итого за 1 курс, 2-й семестр	72	36	36
	<i>2 курс, 3-й семестр</i>			
	Раздел VII. Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS vs ART	20	10	10
23.	Commercial Hits	4	2	2
24.	What Makes A Successful Movie?	4	2	2
25.	Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?	4	2	2
26.	Structure of an Essay	4	2	2

№ темы	Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
			Практ. зан.	Самост. работа
27.	Factors of Titanic's Commercial Success	4	2	2
	Раздел VIII. Unit 8. FILM PRODUCTION	20	10	10
28.	Development and Pre-production	2	1	1
29.	Production / Shooting Stage	2	1	1
30.	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)	2	1	1
31.	TV Industry Personnel	2	1	1
32.	Writing E-Mails	4	2	2
33.	Does The Guinness Book Know Everything?	4	2	2
34.	A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival.	4	2	2
	Раздел IX. Unit 9. MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS	32	16	16
35.	Private Lives of Celebrities	10	5	5
36.	The Director/Producer Relationship	10	5	5
37.	University Leaflet	12	6	6
	Промежуточная аттестация – зачет с оценкой			
	Итого за 2 курс, 3-й семестр	72	36	36
	2 курс, 4-й семестр			
	Раздел X. Unit 10. ANALYZING A MOVIE	22	2	20
38.	«The Shining» by Stanley Kubrick	5	–	5
39.	How to Analyze a Movie	5	–	5
40.	How to Write a Film Review	6	2	4
41.	10 Film-Making Mistakes I Regret	6	–	6
	Раздел XI. Unit 11. INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES	36	18	18
42.	Advantages and Disadvantages of the Internet	4	2	2
43.	Your Marketing Starts with E-Script	8	4	4

№ темы	Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
			Практ. зан.	Самост. работа
44.	Movie Promotion on the Internet. Historical Approach	8	4	4
45.	10 Ways to Successfully Promote Your Short Film	8	4	4
46.	Film Industry Is Affected by Digital Media	8	4	4
	Раздел XII. Unit 12. FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS	36	18	18
47.	Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration	8	4	4
48.	What I Learned Teaching Film School	8	4	4
49.	Dogma 95	8	4	4
50.	Film, TV and Digital Media Programs and Degrees	8	4	4
51.	The Statement of Purpose	4	2	2
	Промежуточная аттестация – зачет			
	Итого за 2 курс, 4-й семестр	72	36	36
	3 курс, 5-й семестр			
52.	Раздел XIII. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Режиссура кино и телевидения).	72	36	36
	Промежуточная аттестация – зачет с оценкой			
	Итого за 3 курс, 5-й семестр	72	36	36
	ВСЕГО за 1-5-й семестры	360	180	180

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Освоение обучающимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. 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.

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.

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».

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.

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.

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».

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля в дидактических единицах: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма: (релевантность, соотнесенность с реальностью, сюжет и его повороты, герой, личности режиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата релиза, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, римейки). Устные темы: № 23 Commercial Hits; №24 What Makes A Successful Movie?; №25 Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?; №26 Structure of an Essay; № 27 Factors of Titanic's Commercial Success.

Формирование навыков употребления Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения, материалов доклада и письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». УК-4.

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

Unit 9. MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS. Содержание модуля в дидактических единицах: этические принципы масс-медиа. Границы публичного и личного пространства. Устные темы: № 35 Private Lives of Celebrities; № 36 The Director/Producer Relationship; № 37 University Leaflet. Различные модели взаимодействия режиссёра и продюсера в процессе создания кинопроизведения. Эмфатические конструкции. Изучение грамматических форм согласования времен и косвенной речи, характерных для профессионального общения и формирование навыков их употребления в различных условиях

коммуникации. Развитие навыков аргументированного комментирования. Практика диалогической речи на примере обсуждения фильма «Касабланка». Оценочные прилагательные. Принципы оценки кино-университета и его реклама. Совершенствование навыков монологической речи; написания эссе. Совершенствование навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового. Формирование навыков аннотирования англоязычной литературы по специальности. Круглый стол: «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства».

Unit 10. ANALYZING A MOVIE. Содержание модуля в дидактических единицах: базовые принципы анализа кинопроизведения (от анализа названия и титров, оценки эффективности сюжетных линий и диалогов, работы оператора по созданию атмосферы фильма, качества актерской работы и режиссуры, монтажного решения и покadroвого анализа к созданию смысла и особенностям киноповествования). Устные темы: № 38 «The Shining» by Stanley Kubrick; № 39

How to Analyze a Movie; № 40 How to Write a Film Review; № 41 Ten Film-Making Mistakes I Regret. Развитие навыков употребления профессиональной кинолексики. Алгоритм критической оценки фильма. Правила написания кинокритики, ее структура и анализ допускаемых типовых ошибок. Изучение грамматических форм условных предложений и сослагательного наклонения, характерных для профессиональной речи, и формирование навыков их употребления в различных коммуникативных ситуациях профессиональной направленности. Слова-связки и переходные слова как основа логической последовательности оригинального текста. Система взаимоотношений между частями предложения и частями текста. Структурный тест. Словообразование: отрицательные приставки. Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы.

Unit 11. INTERNET: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. Содержание модуля в дидактических единицах: преимущества использования сети интернет (быстрое средство связи, возможность доступа к неограниченному количеству информационных, мультимедийных и образовательных ресурсов, выбор информации по кругу интересов, общение в социальных сетях, электронная торговля, он-лайн бронирование). Недостатки (кража информации, плагиат, спам, угроза вирусов, неконтролируемый контент, интернет-зависимость). Устные темы: №42 Advantages and Disadvantages of the Internet; № 43 Your Marketing Starts with E-Script; № 44 Movie Promotion on the Internet. Historical Approach; № 45 10 Ways to Successfully Promote Your Short Film; № 46 Film Industry Is Affected by Digital Media. Интернет для кинематографистов: рекламные, маркетинговые и прокатные стратегии кино-, видео- и мультимедиа производства, электронная публикация сценария, специфика кинокритики в эпоху интернета. Мультимедиа как синтез различных способов представления информации (аудио, видео, графики, анимации и пр.). Новые цифровые средства массовой информации, интерактивность как их отличительная черта. Формирование навыка употребления конструкции Complex Object для становления грамматической основы профессиональной коммуникации. Формирование навыков реферирования англоязычной литературы по специальности. Мозговой штурм: «PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет»

Unit 12. FURTHER EDUCATION AND CAREER PROSPECTS. Содержание модуля в дидактических единицах: творческие перспективы, стратегии и технологии построения послевузовского образования (самообразование, повышение квалификации, аспирантура). Устные темы: № 47 Filmmaking Tips. Francis Ford Coppola: on Risk, Money, Craft & Collaboration; № 48 What I Learned Teaching Film School; № 49 Dogma 95; № 50 Film, TV and Digital Media Programs and Degrees; № 51 The Statement of Purpose. Обучение в процессе практической кинокарьеры. Подсказки великих учителей начинающим кинематографистам (на основе интервью Френсиса Форда Coppola). Зарубежное образование в области кинематографии, телевидения, новых цифровых средств массовой информации: программы, ученые степени, карьерные перспективы. Структура и правила написания университетских вступительных эссе, заявления о целях (Statement of Purpose) и анализ допускаемых типовых ошибок. Повторение грамматического материала курса и профессиональной кинолексики.

Раздел 13. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Режиссура кино и телевидения):

6. Практические занятия

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

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, которые развивают у студентов навыки командной работы, межличностного иноязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, иноязычные коммуникативные умения и навыки, достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в сети Интернет.

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

А (преподаватель)

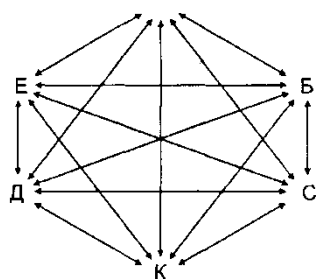

Рис. 1. Модель взаимодействия на занятии

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)»**

Таблица 4

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, пункт 5.2 РПД
1	Деловая (ролевая) игра	Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.	
	«Интервью»		12
	«Пресс-конференция»		12 -15
	«Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом»		13 – 15
	«Интервью при приёме на работу»		15
	«Презентация проекта»		19 – 22
2	Дискуссия	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	
	«Основные проблемы создания сценария»		7
	«К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?»		23 – 27
	«Структура и правила написания университетских вступительных эссе,		51

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, пункт 5.2 РПД
	заявления о целях (Statement of Purpose)»		
3	<i>Круглый стол</i>	Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.	
	«Значимые профессиональные и личностные качества режиссёра»		12
	«Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства»		35
4	<i>Мозговой штурм</i>	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для инициируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.	
	«Профессионально-значимые качества режиссера»		12
	«Как создать коммерчески успешный фильм»		23 – 27
	«Кино и телевидение: конкуренция, сотрудничество, перспективы»		31
	«PR-кампания кино-, теле-, мультимедиа проекта и его продвижение в сети интернет»		42-46
5	<i>Презентация</i>	<i>Демонстрация:</i> два или три участника представляют новый фильм и рассказывают об этапах его создания. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	
	«Этапы работы над созданием кинопроизведения».		28 – 34
6	<i>Современные информационные технологии</i>	Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.	
	Использование а) мультимедийных программ для изучения тем курса; отработки фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний б) Интернет для получения актуальной		3-51

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, пункт 5.2 РПД
	информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети		
	«Формирование навыков работы с электронной почтой в профессиональных целях, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки»		32
	«Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной иноязычной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы»		39-40

Удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100%.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Виды организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлены в Табл. 5.

Таблица 5

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.

Виды С.Р.С. и объекты контроля	Руководство преподавателя
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах	Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с лингафонными курсами.	Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию. Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.	Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.	Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.	Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной темы. В 5 семестре темы готовятся студентами полностью самостоятельно на основе прочитанных материалов из хрестоматии по чтению
9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.	Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.
10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» для 5-го семестра обучения)	Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.
11. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.	Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку
12. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).	Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.

Виды С.Р.С. и объекты контроля	Руководство преподавателя
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.

8. Перечень учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. – М., 2010.
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа: Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. – М., 2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. – N.Y.: McGraw-Hill, 1990.

4. Eastwood J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. – Oxford University Press, 2011.
5. Escott J. The Cinema. – Oxford University Press. 1997.
6. Glebas F. Directing the Story: Professional Storyboarding and Storytelling Techniques for Live Action and Animation. – Focal Press, 2009.
7. Jones L, Alexander Richard. International Business English. – Cambridge University Press.
8. Longman dictionary of English Language and Culture.
9. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. – Cambridge University Press, 2004.
10. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. – Cambridge University Press, 2004.
11. Ockenden M. Situational Dialogues. – Longman, 2005.
12. Priebe K.A. The Advanced Art of Stop-Motion Animation. – Cengage Learning, 2011.
13. White T. Animation: from Pencils to Pixels. Classical Techniques for Digital Animators. – Focal Press, 2006.

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

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

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

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

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

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

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

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

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

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

www.film-makers.com.

www.imdb.com

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

<http://www.film-making.net/>

<http://www.film-making.com/>

<http://www.dga.org>

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

www.film-makers.com.

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

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

http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_creativity.htm
<http://film.guardian.co.uk/features/page/0,11456,1082823,00.html>
<http://wird.com.ua/archives/category/stage-directorfilm-director>
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Classic_Hollywood/Directors/
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent_Movies/Actors_and_Directors/
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/Directors/
<http://www.filmsite.org/directors.html>
<http://www.iaemagazine.com/feed/Vol1iss6/tom-donahue-director.html>

9.3 Сайты периодических изданий по специальности:

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При изучении дисциплины необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 25 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	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

	обучающихся	образовательную среду университета.
--	-------------	-------------------------------------

12. Методические указания для обучающихся

по освоению дисциплины

Исходя из целей и задач дисциплины «Иностранный язык (английский)», мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

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

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

3. Регулярно выполняйте домашние задания, так как формирование умений и навыков практического владения иностранным языком является достаточно долгим и кропотливым процессом. Ведь за одну-две ночи перед сессией невозможно выучить термины, разобраться в том или ином грамматическом правиле, прочитать текст или сделать перевод, но приобрести способность 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 кинолитературы для операторов, сценаристов, экономистов, киноведов и т.д.).

Аннотация:

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

б) определить главную тему материала;

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

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

2. Ознакомительное чтение и реферат

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

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

В реферате должны содержаться следующие элементы:

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

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

в) доказательство и подтверждение основных положений автора;

г) выводы автора или референта.

Реферирование литературы по специальности предполагает владение активным запасом лексики в 1000-1500 единиц, знание и понимание структурных особенностей языка (времена, активный и пассивный залого, причастия I, II и др.), умение правильно определить структуру основных типов предложений. Изучающему английский язык следует знать, что его запас лексики может быть во

много раз увеличен за счет умения узнавать так называемые интернациональные слова (их процент в английских текстах по специальности составляет от 16 до 35%). Запас лексики может быть также увеличен за счет словообразовательных элементов. Знание строевых слов (их в английском языке сравнительно немного, но они составляют около 50% слов любого текста по специальности) способствует умению правильно воспринимать структуру предложения, т.е. найти опорные, определяющие и формирующие мысль пункты в предложении, а также подлежащее и сказуемое, начало придаточного предложения и конец главного предложения.

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

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

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

3. Перевод

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

Приступая к переводу иностранного текста, нужно сначала бегло просмотреть его целиком, чтобы понять, о чем пойдет речь. Затем следует переводить текст по предложениям. Каждое предложение расчленяется на составные элементы, устанавливаются значение и связи этих элементов между собой. Подыскивая русские соответствия для элементов английского предложения,

нужно восстановить предложение как целое, а из отдельных предложений восстановить связный текст. Таким образом, работа над переводом состоит из 2-х последовательных, связанных между собой этапов: анализ и синтез как всего текста, так и каждого предложения.

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

А. Грамматический анализ предложения предполагает:

1) членение предложения на составные части, предварительно определив простое оно или сложное, и разделив, если оно сложное, на его части.

2) отыскание подлежащего и сказуемого, т.е. смысловых центров всего предложения.

3) анализ второстепенных членов, поясняющих подлежащее и сказуемое.

Б. Лексический анализ предложения и работа со словарем предполагают:

1) умение пользоваться общим англо-русским словарем в объеме 60-80 тыс. знаков.

2) знание алфавита, в последовательности букв которого, расположены слова в словаре.

3) знание точной орфографии отыскиваемого слова, т.к. искажение хотя бы одной буквы в слове может сделать отыскание слова в словаре невозможным.

4) определение – по формальным признакам и путем грамматического анализа предложения – части речи искомого слова.

5) правильный выбор значения, если слово многозначно.

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

7) знание правил, касающихся международных слов.

В. Литературно-смысловая обработка перевода

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

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

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

1) расхождение в порядке слов. (свободный порядок слов в русском языке и точно фиксированный порядок слов в английском).

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

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

Все варианты изменений, которые могут оказаться необходимыми при

перевод 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.

Заключив 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.

13. Методические рекомендации для преподавателей

по организации изучения дисциплины, образовательные технологии

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся осуществляется по базовому учебнику английского языка «English for Film, TV and Digital Media Students». Учебник написан профессорско-преподавательским коллективом кафедры русского и иностранных языков Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова на основе многолетнего опыта работы с обучающимися различных киноспециальностей.

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 обучающимися современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, осуществления межкультурной коммуникации.

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

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

– переход обучающихся 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.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная и дополнительная литература по темам
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представления об основных закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до конца XX века.

Задачи дисциплины:

- познакомить обучающихся 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 обучающихся к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежной литературы» входит в Обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1-3-м курсе, в 1–5-м семестрах. Дисциплина формирует культурно-историческое мышление, дает системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогащает обучающегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества.

Актуальность преподавания дисциплины определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями.

1.3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. (Табл. 1).

Таблица 1

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

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических (162 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет во 2-м и 4-м семестрах, экзамен – в 5-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов					
		Всего	В том числе по семестрам:				
			1	2	3	4	5
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		162	34	30	34	30	34
Теоретический блок:							
Лекции		162	34	30	34	30	34
Практический блок:							
Практические и семинарские занятия		–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа		6	2	–	2	–	2
Форма промежуточной аттестации –зачет, экзамен		48	–	6	–	6	36
ИТОГО:	часов	216	36	36	36	36	72
	зач. ед.	6	1	1	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Всего часов	Лекции	Самост. работа
Тема 1. Древнегреческая литература	20	18	2
Тема 2. Древнеримская литература	18	18	–
Тема 3. Литература средневековья	18	18	–
Тема 4. Литература Возрождения	20	20	–
Тема 5. Литература XVII века	20	20	–
Тема 6. Литература XVIII века	20	20	–
Тема 7. Литература XIX века	26	24	2
Тема 8. Литература конца XIX-XX века	26	24	2
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен	48		
ИТОГО:	216	162	6

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Древнегреческая литература

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. Древнеримская литература

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. Литература средневековья

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 Возрождения

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. Литература XVII века

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 XVIII века

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. Гёте и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература XIX века

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. Литература конца XIX-XX века

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.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Жирмунская Н.А., Плавский З.И., Разумовская М.В. и др. История зарубежной литературы XVII века: Учебник / Под ред. З.И. Плавской. – М.: Высшая школа, 1987.

2. Апенко Е.М., Белобратов А.В., Васильева Т.Н. и др. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. З.И. Плавской. – М.: Высшая школа, 1991.

3. История зарубежной литературы XVII века: учебник для академического бакалавриата; под общей редакцией Н.Т. Пахсарьян. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

4. Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение. – М.: Высшая школа, 1987.

5. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: в 2-х томах /Под ред. В.М. Толмачева. – М.: Изд. центр «Академия», 2008.

6. Зарубежная литература конца XX века /Под ред. В. М. Толмачева. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.

Основная и дополнительная литература по темам

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература

ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».

Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»

Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».

Еврипид. «Медия» или «Ифигения в Авлиде».

Аристофан. «Всадники» или «Облака».

Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).

Катулл. Стихотворения по выбору.

Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).

Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.

Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».

Лонг. «Дафнис и Хлоя».

Петроний. «Сатирикон».

Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. – М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)

Грейвс Р. Мифы древней Греции. – М., 2001.

Лосев А.Ф. Гомер. – М., 1960.

Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.

Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) – М., 2001.

Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.

- Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие»). – М., 2001.
- Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. – <http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2>
- Ярхо В. Софокл. – М., 2005.
- Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. – М., 1989.
- Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М., 1993. С. 171-258, 381-423.
- Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 371-394.
- Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 395-415.
- Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 416-439.
- Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 440-471.
- Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. – М., 2001.
- Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". – http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor..
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. С. 90-103, 196-215, 296-307, 317-330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. – М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Нибелунги», «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, 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 идадьго Дон Кихот Ламанчский».
- Корнель П. «Сид».
- Расин Ж. «Федра».
- Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2003. Статьи «Барокко», «Классицизм». Статьи об отдельных жанрах и понятиях («комедия интриги», «комедия нравов» и т.д.).
- Набоков В. Мигель де Сервантес Сааведра. (Из лекций о «Дон-Кихоте») // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998. С. 481—507.
- Бахмутский В.Я. «Экранизация «Дон Кихота» // Кино и литература / Труды ВГИК. М., 1973.

- Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. – М., 1994. (Статья «О пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о Вольтере.)
- Сигал Н. Пьер Корнель // Корнель П. Избранные трагедии. – Л., 1977.
- Жирмунская Н. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. – Л., 1977.
- Кадышев В. Расин. – М., 1990.
- Бордонов Ж. Мольер. – М., 1983. (Серия: Жизнь в искусстве.)
- Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы. – М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века

ТЕКСТЫ

- Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».
- Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».
- Вольтер Ф. «Кандид».
- Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».
- Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).
- Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».
- Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».
- Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература

- Бахмутский В. В поисках утраченного. – М., 1994. Статьи о Вольтере, Дидро.
- Моруа А. Вольтер // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 39-52.
- Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 53-66.
- Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы.
- Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков: Учебное пособие. – М., 2002.
- Лагутина И. Символическая реальность Гете. – М., 2000.
- Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. – М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века

ТЕКСТЫ

- Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
- Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».
- Скотт В. «Айвенго».
- Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богоматери».
- Стендаль. «Красное и черное».
- Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».
- Диккенс Ч. «Домби и сын».
- Флобер Г. «Госпожа Бовари».
- Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).
- Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».
- Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

- Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб, 1996.
- Берковский. Романтизм в Германии. – Л., 1973. С. 17-167, 463-537.

- Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). – М., 1991.
- Моруа А. Байрон. – М., 1992.
- Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5-214.
- Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 129-172.
- Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 151-166.
- Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. – М., 1989. Т. 6. С. 185-195.
- Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. – М., 1970.
- Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. – М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)
- Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998. С.101-180.
- Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998. С.183-238.
- Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. – Екатеринбург, 1999. С. 13-133.
- Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. – М.: ВГИК, 1974 (№ 10).
- Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. – М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)
- Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э. Золя // Литература и кино. – М., ВГИК, 1973.
- Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. – М.: ВГИК, 1972.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91-117. (Статья о Золя.)
- Хейберг Х. Генрик Ибсен. – М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)
- Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210-217.
- Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. С. 210-238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

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

Фолкнер У. «Шум и ярость».

Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества».

Эко У. «Имя розы».

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. – М., 1998.

Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1980.

Михайлова Т.В. Импрессионизм.

— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>

Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. – М., 1988. С. 5-47.

Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. – М., 1995. С. 5-42.

Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). – М., 1996.

Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). – М., 1996.

Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. – М., 1997.

Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998.

Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. – М., 1992.

Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. – М., 1976.

Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998.

Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. – М., 1972.

Макс Брод о Франце Кафке. – СПб., 2000.

Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). – М., 1972.

Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. – М., 1992.

Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. – М., 1983.

Мелетинский И.М. Поэтика мифа. – М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).

Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). – М., 1994.

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. С. 384-391.

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. – М., 2004.

7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

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

**8. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

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

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

Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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 ВГИКа

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание тем дисциплины
6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литературы*
 - Тексты по русской литературе*
 - Дополнительная литература*
7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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 обучающихся систему ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, занимающей специфическое место в духовной жизни современного общества.

Изучая дисциплину «История русской литературы», обучающиеся формируют навыки владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения.

Задачей дисциплины является помощь обучающимся в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях.

Дисциплина способствует умению анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания как в области искусства, так и в сфере авторского права.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в Обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули) преподается на 3–4 курсах в 5–8-м семестрах.

Дисциплина формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1 формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (в 8-м семестре).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего	В том числе по семестрам:			
			5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		128	34	30	34	30
Теоретический блок:						
Лекции		128	34	30	34	30
Практический блок:						
Практические и семинарские занятия		–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа		16	2	6	2	6
Форма промежуточной аттестации –зачет, экзамен		36	–	–	–	36
ИТОГО:	часов	180	36	36	36	72
	зач. ед.	5	1	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Всего часов	Лекции	Самост. работа
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.	32	28	4
Тема 1. Романтическое направление в литературе 1-й трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика	8	8	–
Тема 2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика	12	12	–
Тема 3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко	12	8	2
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.	38	36	2

Название тем	Всего часов	Лекции	Самост. работа
Тема 4. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература	12	12	–
Тема 5. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика	12	12	–
Тема 6. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина	14	12	2
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ	28	24	4
Тема 7. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки	10	8	2
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	8	8	2
Тема 9. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы	8	8	–
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 гг.	28	24	4
Тема 10. 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.	10	8	2
Тема 11. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-	8	8	–

Название тем	Всего часов	Лекции	Самост. работа
психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.			
Тема 12. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века	8	8	2
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА	20	16	4
Тема 13. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени	10	8	2
Тема 14. Жанровая литература в России XXI века	10	8	2
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен	36		
ИТОГО:	180	128	16

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

Тема 1. Романтическое направление в литературе 1-й 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.

Тема 2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

Байронизм в русской литературе.

Романтическая и реалистическая эстетика

Творчество В. А. Жуковского (1783–1825). Основные темы элегий. Эстетика страшного в произведениях Жуковского.

Творчество А. С. Пушкина (1799–1837). Компаративный контекст. Пушкин и европейское влияние (английский, немецкий романтизм); Пушкин и американский романтизм. Традиции романтизма и фольклорные мотивы в поэме «*Руслан и Людмила*». Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма «*Полтава*». Трагедия «*Борис Годунов*». Лирика этого периода, ее проблематика. «*Евгений Онегин*»: проблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание «*Маленьких трагедий*». Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: «*Пиковая дама*», «*Метель*», «*Гробовщик*». Неосентиментализм в рассказе «*Станционный*

смотритель». Роман *«Капитанская дочка»*: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода.

Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.).

Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой *«Маскарад»*, нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение *«Смерть поэта»* – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и узничества героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, *«Песня про царя Ивана Васильевича...»*. Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы *«Демон»*. Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма *«Мцыри»*, ее жанровые особенности. *«Герой нашего времени»* – первый философский и психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.

Тема 3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого.

Гоголь и украинское барокко

Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника *«Вечера на хуторе близ Диканьки»*. Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника *«Миргород»*. Поэтика «Вия». Эстетика идиллии *«Старосветских помещиков»*. Героический эпос *«Тарас Бульба»*, 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 *«Шинель»*, *«Записки сумасшедшего»* и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть *«Нос»*. Драматургия Гоголя. Работа над поэмой *«Мертвые души»*. Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского *«Городок в табакерке»*, *«Пёстрые сказки»*, *«Русские ночи»* и А. Погорельского *«Двойник, или мои вечера в Малороссии»*, *«Чёрная курица, или подземные жители»*. Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.

Тема 4. Идеиная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг.

Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература

Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни.

1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки

В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Полемика между представителями «чистого искусства» и «гражданского направления».

Утверждение реализма в рамках «натуральной школы». Появление нового героя. Переход от изображения «лишнего человека» к «маленькому человеку». Гоголь как основатель «натуральной школы». Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский как организатор и теоретик нового направления. Социальная направленность творчества представителей «натуральной школы». Раннее творчество Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого; связь с эстетикой «натуральной школы». Поэтика нереалистической литературы и отношение к ней.

Тема 5. 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 *«Отцы и дети»* 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 *«Что делать?»* 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 *«Аленький цветочек»*; 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 *«Записки охотника»*: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях *«Муму»*, *«Постоялый двор»*. Повести 1850-х (*«Дневник лишнего человека»*, *«Ася»*, *«Фауст»*...). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. *«Рудин»* (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). *«Дворянское гнездо»*. 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 «Свои люди – сочтемся». Сотрудничество с журналом «Москвитянин». Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок». Сотрудничество с журналом «Современник». Критика системы в комедии «Доходное место». Драма «Гроза». 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». «Снегурочка» как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса «Бесприданница». Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес.

Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике («Утро помещика»). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. «Кавказский пленник». Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в «Севастопольских рассказах». Повесть «Казаки», автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения.

Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа «Война и мир» как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев

Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпоеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман *«Анна Каренина»*. Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпитафии в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротivления злу насилем. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть *«Смерть Ивана Ильича»*. Страх эроса в повести *«Крейцера соната»*. Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе *«Отец Сергей»*. Драматургия Толстого. *«Воскресение»* как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого.

Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть.

Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы *«Трус»*, *«Четыре дня»*, *«Красный цветок»*. Поэтика трагического.

Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). *«Дети подземелья (В дурном обществе)»*, *«Слепой музыкант»*. Усиление натуралистических тенденций в литературе.

Тема 6. Нереалистическая литература и проблемы её классификации.

Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы

Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с гоголевским направлением. Хроника *«История одного города»* – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман *«Господа Головлевы»* – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана. Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия...). Иудушка, его лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий народа в сказке *«Коняга»*. Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка».

Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ

«Тупейный художник». Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Некуда».

Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман «Бедные люди». Макарыч Девушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» «Двойник», интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман «Белые ночи». Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе «Записки из мертвого дома». Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман «Униженные и оскорбленные». Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. «Записки из 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.

РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Тема 7. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика.

Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм.

Поэтика символистского романа и неоромантическая проза.

Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе

конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин,

А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки

Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к новым техникам Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «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. Круг «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут). Вещный мир в поэзии акмеистов. Установка на область простых чувств и бытовых душевных проявлений. Культурологическое поле акмеизма: мифопоэтика, цитатность.

Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения. Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоновшества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых».

Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с ней. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: *«Петербург»* А. Белого, *«Огненный ангел»* В. Брюсова, *«Мелкий бес»* Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов. Мифопоэтика, реминисцентность, архитектура символистского романа.

«Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество.

Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция человека в прозе А. Куприна (*«Молох»*, *«Поединок»*); образ «естественного человека» в повести *«Олеся»*, мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе *«Гранатовый браслет»*. Натурализм в прозе Куприна (*«Яма»*, *«Наталья Давыдовна»*). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к *«Жизни Арсеньева»*). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы *«Руся»*, *«Лёгкое дыхание»*, *«Солнечный удар»*. Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман *«Санин»*). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: *«Отравленная совесть»*, *«Бабы и дамы»*.

Тема 8. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серapiоновы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов.

Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература.

Русская формальная школа

Литературная ситуация 1920-х годов. Содержание литературной борьбы этого периода. Основные группы, их эстетические программы (РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», ЛЕФ, ЛЦК...). Авангардистские объединения (ОПОЯЗ, эстетика ОБЭРИУ).

Поэзия 20–30-х гг. Утопическое сознание в лирике поэтов-романтиков (Э. Багрицкий, М. Светлов). Философская поэзия (Л. Мартынов и др.). Натурфилософия Н. Заболоцкого и поэзия обэриутов. Осмысление общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х.

Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля («*Конармия*»), Б. Пильняка («Голый год», «*Повесть непогашенной луны*»). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести «*Зависть*» Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши «*Три толстяка*». Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина «*Мы*». Исторический роман (О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянов «Восковая персона»). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея «*Тихий Дон*» М. Шолохова, «*Хождение по мукам*» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького.

Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв «*Сорок первый*», Д. Фурманов «Чапаев», Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Серафимович «Железный поток».

Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр. «Мистерия-буфф» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Полемика М. Булгакова и В. Маяковского («Багровый остров» и «Баня»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс «*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 «Доктор Живаго». Проблематика произведения: человек и время, личность и история, общественные катаклизмы и общечеловеческие ценности. «Лирический роман» и романная лирика: стихи Юрия Живаго, их композиционная функция в структуре целого. Юрий Живаго и Борис Пастернак (проблема автобиографизма). Музыкальность композиции и система мотивов. Роман как саморефлексия и автоинтерпретация лирики Пастернака. Спор о жанре в критике.

Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем.

Рассказы и очерки 20-х годов. Мотив «дьяволиады» в раннем творчестве. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце»: эксперимент над жизнью и проблема ответственности. Роман «Белая гвардия» в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа «Мастер и Маргарита». Источники. Булгаков и Евангелие. Автобиографический подтекст. Философская концепция. «Чудо», «тайна», «авторитет» в системе антиномий (Булгаков и Достоевский). Жанровая уникальность произведения. Двуплановость композиции. Сюжетные архетипы и художественное решение «вечных» проблем. Интертекстуальность романа. Театральная деятельность М. Булгакова. Пьесы о гражданской войне («Дни Турбиных», «Бег»). «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Бытовые комедии («Зойкина квартира» и др.). Драматургические антиутопии («Адам и Ева»), пародии («Багровый остров» и др.). Место писателя в истории литературы.

Проблема метода соцреализма на съезде советских писателей (1934 г.) и в постсоветских интерпретациях (А. Синявский, Б. Гройс). Соцреализм как «стиль Сталин». Роман воспитания как жанровый архетип советского романа («Как закалялась сталь» Н. Островского), производственный роман. Концепция «нового человека» – антипода «лишнего» в классической традиции («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Неомифологизм советского романа.

Тема 9. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза.

Производственный и колхозный роман. Историческая романистика.

Судьба жанровой литературы

Проза о Великой 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.

РАЗДЕЛ 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 гг.

Тема 10. 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).

Тема 11. «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.

Тема 12. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература.

«Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство.

Характер русского постмодернизма конца XX века.

Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского.

Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабея, 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.

РАЗДЕЛ 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА

Тема 13. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени

Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева.

Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, 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.

Тема 14. 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.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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. Евгений Онегин. Руслан и Людмила. Борис Годунов.
2. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. 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. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
9. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.
10. Л.Н. Толстой. Крейцерова соната. Отец Сергей. Анна Каренина. Воскресение.
11. А.П. Чехов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Иванов. Студент. Шампанское.

12. А.И. Куприн. Поединок. Яма. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна.

13. А. Амфитеатров. Отравленная совесть.
14. С. Арцыбашев. Санин.
15. В. Набоков. Лолита.
16. Поэзия Серебряного века.
17. Л. Андреев. Жизнь человека.
18. Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
19. Е. Замятин. Мы.
20. М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
21. М. Зощенко. Аристократка. Фотография. Баня.
22. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
23. А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам.
24. А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.
25. А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
26. П. Бажов. Медной горы хозяйка.
27. Поэзия 1920-х гг.
28. А. Платонов. Чевенгур. Котлован.
29. Д. Фурманов. Чапаев.
30. Н. Островский. Как закалялась сталь.
31. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
32. А. Фадеев. Молодая гвардия.
33. В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
34. К. Воробьёв. Убиты под Москвой.
35. Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
36. В. Быков. Сотников.
37. В. Гроссман. Жизнь и судьба.
38. Б. Пастернак. Доктор Живаго.
39. В. Овечкин. Районные будни.
40. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
41. В. Шаламов. Колымские рассказы.
42. В. Шукшин. Микроскоп.
43. К. Паустовский. Телеграмма. Корзина с еловыми шишками.
44. А. Вампилов. Утиная охота.
45. Ю. Трифонов. Обмен.
46. И. Бродский. Избранное.
47. В. Ерофеев. Москва-Петушки.
48. С. Соколов. Школа для дураков.
49. Д. Галковский. Бесконечный тупик.
50. В. Пелевин. Generation P. Чапаев и пустота.
51. М. Шишкин. Венерин волос.
52. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
53. А. Иванов. Географ глобус пропил.
54. С. Лукьяненко. Дневной дозор.
55. М. Семёнова. Волкодав.
56. Д. Осокин. Небесные жёны луговых мари.
57. Л. Юзефович. Зимняя дорога.
58. И. Вырыпаев. Кислород.

59. Н. Мещанинова. Комбинат «Надежда».
60. З. Прилепин. Обитель.
61. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
62. А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.
63. И. Вырыпаев. Кислород.
64. В. Сигарев. Пластилин.
65. Я. Пулинович. Наташина мечта.

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: Учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Часть 1/ Отв. ред. В.В. Агеносов. – М., 2017.
4. История русской литературы XX века: Учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Часть 2 / 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. тт. 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.

7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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

1. 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/>.
2. История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях / Сост. и науч. ред. В.И. Коровин. – 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».
5. Русская проза рубежа XX-XXI веков: Учеб. пособие. – М., 2016 ЭБС «Айбукс».
6. <http://www.libo.ru/f4859.html> -- Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
7. <https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.
8. <http://sbiblio.com/biblio/> - Библиотека учебной и научной литературы

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

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;
- выработку навыка использования знаний истории зарубежного изобразительного искусства при воплощении творческого замысла режиссера по созданию аудиовизуального произведения;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства», относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 2 курсе в 3 и 4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История русского изобразительного искусства», «История материальной культуры», дисциплинами специализации.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1; ОПК-4. (Табл. 1).

Таблица 1

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

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i>

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

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.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			3	4
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	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		6	–	6
ВСЕГО	Акад. час.	72	36	36
	З. е.	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Контактная работа, в том числе:		Самостоят. работа	
	Лекции	Практ. зан.		
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА	4	4	–	8
Тема 1. Искусство Древнего Египта	2	2	–	4
Тема 2. Искусство Эгейского мира	2	2	–	4
Раздел 2. ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА	5	6	2	13
Тема 3. Искусство Древней Греции	2	2	–	4
Тема 4. Искусство эллинизма	1	2	2	5
Тема 5. Искусство Древнего Рима	2	2	–	4
Раздел 3. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ	8	8	–	16
Тема 6. Искусство Византии	2	2	–	4
Тема 7. Романское и готическое искусство	2	2	–	4
Тема 8. Итальянское Возрождение	2	2	–	4
Тема 9. Северное Возрождение	2	2	–	4
Раздел 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ	10	10	–	20
Тема 10. Барокко. Римское искусство XVII в.	2	2	–	4
Тема 11. Искусство XVII в. в Испании, Голландии и Фландрии	2	2		4
Тема 12. Искусство XVIII вв. в Италии	2	2	–	4
Тема 13. Искусство XVII – XVIII вв. во Франции	2	2	–	4
Тема 14. Искусство XVIII в. в Англии	2	2	–	4
Раздел 5. ИСКУССТВО к.XVIII – н. XX ВЕКОВ	3	6	–	10
Тема 15. Искусство к. XVIII – XIX века.	2	4	–	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Контактная работа, в том числе:		Самостоят. работа	
	Лекции	Практ. зан.		
Классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Модерн, символизм.				
Тема 16. Многообразие стилей и течений в европейском искусстве к. XIX – н. XX в.	1	2	–	6
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой				6
Итого за 2 курс	30	34	2	72

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Тема 1. Искусство Древнего Египта

Искусство Древнего мира. Египет. Пирамиды и храмы. Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись. Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.

Тема 2. Искусство Эгейского мира

Крито-микенское искусство. Своеобразие культовой архитектуры и скульптуры.

Раздел 2. ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА

Тема 3. Искусство Древней Греции

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

Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации. Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Канон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела. Классический рельеф. Основные черты. Греческое надгробие.

Тема 4. Искусство эллинизма

Пергамский алтарь. Скульптура эпохи эллинизма. Камеи. Фаюмский портрет.

Тема 5. Искусство Древнего Рима

Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Этруское искусство и его традиции в искусстве Рима. Новые типы построек.

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

Раздел 3. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

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.

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. Романское и готическое искусство

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

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

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма.

Тема 8. Итальянское Возрождение

Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Новые тенденции в творчестве Джотто.

Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника. Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций. Становление жанров живописи. Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Творчество Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Микеланджело – скульптор и архитектор.

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

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Архитектура Андреа Палладио.

Тема 9. Северное Возрождение

Северное Возрождение и искусство Германии. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Лукас Кранах Старший. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Изобретение техники масляной живописи. Ян ван Эйк. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в

Нидерландах. Понятие нового благочестия. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Раздел 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 10. Барокко. Римское искусство XVII в.

Искусство Италии XVII века. Стиль барокко. Эволюция культовой архитектуры. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций городских ансамблей.

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Скульптура Бернини.

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Выразительность светотеневых контрастов.

Тема 11. Искусство XVII века в Испании, Голландии и Фландрии

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Динамическая картина мира. Ван Дейк, Снейдерс, Йорданс.

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

Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Особенности творческого метода

Тема 12. Искусство XVIII века в Италии

Искусство Италии XVIII века. Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.

Творчество Пиранези. Серия «Тюрьмы».

Тема 13. Искусство XVII – XVIII вв. во Франции

Искусство Франции XVII века. Творчество Н.Пуссена. Лоррен – создатель классического пейзажа. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Творчество Буше, Фрагонара.

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

Тема 14. Искусство XVIII века в Англии

Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок.

Раздел 5. ИСКУССТВО к. XVIII – н. XX ВЕКОВ

Тема 15. Искусство к. XVIII – XIX века. Классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Модерн, символизм.

Классицизм в европейской архитектуре и живописи. Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – создателя портретов через героизацию

человека и достоинство личности. Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Французский романтизм в живописи 20-30-х гг. XIX в. 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. Реализм в искусстве Франции. Творчество О. Домье, Г. Курбе, Ж. Милле.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. Клод Моне – глава школы импрессионизма. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей. Творчество Огюста Ренуара. Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда. Творчество О. Родена.

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

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.

Модерн. Символизм. Европейская живопись.

Тема 16. Многообразие стилей и течений в европейском искусстве XX в.

Специфика изучения культуры и искусства XX века. Кубизм, экспрессионизм, сюрреализм. 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.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся 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.

Темы для самостоятельной работы

- Идеальный человек в европейском искусстве разных эпох
- Ренессанс и барокко: преемственность и отличия
- Цвет в искусстве древнего мира
- Тело человека в искусстве Средних веков
- Античные сюжеты в искусстве Возрождения
- Образ человека и мира в искусстве итальянского и северного Возрождения

- Караваджо: открытие света
- Пространство в живописи барокко
- Обращение к прошлому в искусстве XIX века
- Новый образ жизни в живописи импрессионистов
- Обращение к неевропейским культурам в искусстве XIX века
- Синтез искусств в европейском модерне
- Византия: особый путь в искусстве
- Мир человеческих эмоций в искусстве готики
- Открытие повседневности в голландском искусстве
- Рождение пейзажа
- Натюрморт: диалог вещей

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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.

1. Дополнительная литература

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств: Избранные. искусствоведческие работы. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М.: Советский художник, 1979.

Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Изд. 2-е, доп. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Арган Дж. История итальянского искусства. В 2 т. / Пер. с итал. – М.: Радуга, 1990.

Баттистини М. Символы и аллегории. Визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства. /Пер. с итал – М.: Омега, 2008.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: Искусство, 1956.

Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2007.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972.

Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI вв.: Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1977.

- Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. – М.: Искусство, 1957.
- Гомбрих Э. История искусства /Пер. с англ. – М.: Издательство АСТ, 1998.
- Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII в. – Л.: Искусство, 1986.
- Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: Курс лекций. – М.: Искусство, 1978.
- Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI в. – М.: Искусство, 1970.
- Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: Искусство, 1970.
- Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. В 3-х тт. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.
- Левина И.М. Искусство Испании XVI-XVII веков. – М.: Искусство, 1965.
- Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии: Трактат. – М.: Гослитиздат, 1957.
- Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения: Работы разных лет. – М.: Советский художник, 1991.
- Лившиц Н.А. Искусство XVII века: Италия. Испания. Фландрия. Голландия. Франция: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1964.
- Лившиц Н.А. Искусство XVIII века: Франция, Италия, Германия и Австрия, Англия: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1966.
- Лившиц Н.А. Французское искусство XV-XVIII веков: Очерки. – Л.: Советский художник, 1967.
- Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков. 2-е изд., испр. – Л.: Искусство, 1986.
- Львова Е.П. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр. – СПб.: Питер, 2008.
- Майкапар А.Е. Новый Завет в искусстве: Очерки иконографии западного искусства. – М.: КРОН-Пресс, 1998.
- Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М.: Искусство, 1970.
- Мириманов В.Б. Искусство и миф: центральный образ картины. – М.: Согласие, 1997.
- Мириманов В.Б. Малая история искусств: первобытное и традиционное искусство. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1973.
- Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. – Л., М.: Искусство, 1964.
- Пановский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства /Пер. с англ. – СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 1999.
- Пеллегрини Ф. Литературные сюжеты и персонажи в произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства/Пер. с итал. – М.: Омега, 2007.
- Полевой В.М. Искусство Греции: древний мир. – М.: Искусство, 1970.
- Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1981.
- Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван-Гога до Гогена /Пер. с англ. – Л., М.: Искусство, 1962.
- Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М.: Искусство, 1967.

- Ротенберг Е.И. Микеланджело. – М.: Искусство, 1964.
- Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М.: Искусство, 1971.
- Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV веков. Венецианский художник XVI в. – М.: Искусство, 1987.
- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971.
- Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М.: Искусство, 1980.
- Соколов Г.И. Искусство этрусков. – М.: Искусство, 1990.
- Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1981.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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 мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения: компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильм, библиотека ВГИК, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИК Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний обучающихся обновляются ежегодно.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Самостоятельная работа обучающихся**
- 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

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 образовательной программы

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 5-6 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 мультимедиа.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знает:</i> УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; <i>Умеет:</i> УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других

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

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений;

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

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

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

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 по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
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		8	2	6
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		–	–	✓
ВСЕГО	Акад. час.	72	36	36
	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
	Лекции	Практ. зан.	Самостоят. работа	
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства	2	2	–	4
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	2	2	–	4
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	2	2	–	4
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	2	2	–	4
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	2	2	1	5
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)	3	3	1	7
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	2	2	–	4
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени	1	2	–	3
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение	1	2	–	3
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	2	2	1	5
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	2	2	1	5
Тема 12. Искусство первой половины XIX в.	2	2	1	5
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	3	3	1	7
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных	2	2	1	5

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Лекции	Практ. зан.	Самостоят. работа	
лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России				
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России в послевоенный период	1	2	–	3
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	1	2	1	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой				✓
Итого за 5-6-й семестры	30	34	8	72

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

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

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

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

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский

собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладного искусства. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.

Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ.

Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов – очагов культуры. Уничтожение культурных ценностей. Прекращение каменного зодчества. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Попытки восстановления деревянного строительства и ремонт каменных храмов. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове).

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

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

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

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

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

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

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

Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с. Красное и др.

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове).

Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство».

Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского».

Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вязьмах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.

«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.

Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени

XVII столетие – время коренных социально-экономических и культурных преобразований. Кризис средневекового мировоззрения. Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Пробуждение интереса к человеческой личности.

Усиление контрастов между Русским государством и другими странами. Развитие городов и их роль в процессе демократизации культуры переходного периода. Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки: Белгород, Тобольск и др; Троице-Сергиев, Новодевичий, Донской и другие монастыри.

Изменение облика Москвы. Элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города.

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество. Палаты Аверкия Кириллова, палаты Волкова, «Теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве. Каменно-деревянные постройки. Палаты Поганкиных в Пскове.

Культовая архитектура. Усиление ее декоративности, включение ордерных элементов. Церковь Троицы в Никитниках. Шатровые храмы. «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, церковь Рождества в Путинках.

Поиски новых архитектурных решений в конце XVII в. «Нарышкинский стиль». Церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове.

«Строгановская» школа архитектуры. Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др. Развитие традиций «годуновской» живописи. Иконостасцеркви Ризоположения в Московском Кремле.

Местные художественные центры Поволжья: Кострома и Ярославль. Деятельность икононого цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве второй половины XVII в. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов и другие. «Живописные» направления в иконописи: Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский.

Эволюция книжной миниатюры. «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие. Становление портрета. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г.П.Годунова и др.

Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение

Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и

заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового времени.

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

Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.

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

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

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

Тема 11. Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

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

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

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

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 12. Искусство первой половины XIX в.

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

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

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

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

Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев, А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампиры в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково.

Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др.

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Тема 13. Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллелевальде, 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.Чигова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А.Опекушин и др.

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

Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.

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

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

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

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

бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М.Васнецова.

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

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

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

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

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

Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его художественной системы. Борисов-Мусатов – яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их 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 вала». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

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

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

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

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

Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и

К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового «яркого стиля жизни». Архитекторы авангарда как составители «проектов грядущего счастья». Преобразование мира по законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин., М.Я.Гинзбург. Главное предложение авангарда – схема создания нового человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ.

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

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

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

Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).

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

Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонин, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонин и др. Московская школа ксилографии В.Фаворского.

Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).

Развитие советской скульптуры 20-х гг. «Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Булжжик – 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 Весенных. Работа А.Щусева над Мавзолеем Ленина. Конкурс здания Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.

Русское искусство в условиях эмиграции. Русский дом искусств в Берлина 20-х гг. Художественная школа А.П.Архипенко в Америке. Артель русских художников в Нью-Йорке. Персональные выставки Б.Д.Григорьева, А.П.Архипенко, Д.Д.Бурлюка, Е.Дукеля, Н.Фемина, А.Маневича. Объединения художников-эмигрантов – «Общество русских художников», группа «Через». Выставки художников-эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество М.Шагала в эмиграции «Парижская школа». Восприятие авангарда как механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х гг. Возрождение «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И.Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк).

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

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

Тема 15. Искусство Советской России в период

Великой Отечественной войны.

Искусство Советской России в послевоенный период

Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический – Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листов («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка, портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грабарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

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

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

Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в.

Советское искусство 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, Истома Савина.

Искусство России на пороге Нового времени

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

Русское искусство первой четверти XVIII в.

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

Русское искусство середины XVIII в.

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

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись.
7. А.П.Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
9. Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я. Алексеева.
10. 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. «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.

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.Подлясского, 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. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С.Орлов, М.Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

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

1. Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.).
2. «Бульдозерная» выставка 1974 г.
3. Андеграундные выставки 80-х.
4. Легализация неформальных объединений в 90-х гг..
5. Появление современных иконописцев.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

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

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

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

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

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

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/>).

Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л., 1990.
2. Алленова М. Валентин Серов. – М.: Слово, 1996.
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Тт.1, 2. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М., 2000.
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999.
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия, 2001.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб.: Аврора, 2001.
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М., 2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М., 2001.
17. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М., 1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М., 1999.
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М., 1996.
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М., 1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – М., 1996.
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – СПб., 2006.
27. К. Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К. Малевич. Черный квадрат. – СПб.: Азбука, 2001.
29. Многогранный мир Кандинского. – М., 1999.
30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России 1930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры./Под ред. Григоровича и Пospelова. – М., 1987.
33. Пospelов Г. Бубновы 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 информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>).

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

- Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>
- <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

- 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 видеодвойками 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.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Основная фильмография*
 - Дополнительная фильмография*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История отечественного кино» – 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.

«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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История отечественного кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2-м семестрах. Дисциплина формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин специализации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. (Табл. 1).

Таблица 1

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

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных,

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> – ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущие художественно-творческие направления в киноискусстве;

- особенности творчества ведущих отечественных мастеров;
- уметь:
- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
 - определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы)		128	68	60
Теоретический блок:				
Лекции		64	34	30
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		64	34	30
Самостоятельная работа:		16	4	12
Форма промежуточной аттестации – экзамен		36	–	36
ИТОГО:	акад. час.	180	72	108
	з.е	5	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (час.)	Виды учебных занятий, час.		
		Лекции	Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России	12	6	6	–
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 1920-х гг.	14	6	6	2
Тема 3. Кинематограф 30-х гг.	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-х гг.	16	6	6	4
Тема 8. Кинематограф 70-х – первой половины 80-х гг.	16	6	8	2

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость (час.)	Виды учебных занятий, час.		
		Лек- ции	Практ. зан.	Самост · работа
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х гг.	16	6	6	4
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI в.	16	8	6	2
Форма промежуточной аттестации – экзамен	36			
ИТОГО:	180	64	64	16

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Реализация учебной дисциплины «История отечественного кино» осуществляется в виде лекционных, практических (семинаров) занятий и самостоятельной работы обучающихся. Проводятся просмотры фильмов.

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 1920-х гг.	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 3. Кинематограф 30-х гг.	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильма. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киноальбомов». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья»	Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 6. Период «оттепели»	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-х гг.	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

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
	к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 8. Кинематографа 70-х – первой половины 80-х гг	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 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 гг.	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). <u>Молодёжная</u> 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).

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
	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 в.	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.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы обучающийся должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, основных школах и направлениях, формировании стилевых закономерностей, наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

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

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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. Советское кино в годы Великой Отечественной войны: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1999.

6. Советское кино семидесятых – первой половины восьмидесятых годов. – М.: ВГИК, 1997.

Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. – СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов. – М.: Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М. Диалоги в антракте. – М.: Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. //«Вопросы киноискусства»: Сб., вып. 17. М.: Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. – М.: Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. – М.: Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. – М.: Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. – М.: Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. – М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. – М.: БПСК, 1971.
14. Гращенкова И. Кино серебряного века. – М., 2005.
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти. Триптих Сергея Параджанова. – М. 1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. – М.: Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. – М.: Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. – М.: Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. – М.: Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. – М.-Л.: Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. – М.: Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко. – М.: Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман. – М.: Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. – М.: Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. – М.: АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910. – М.: Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. – СПб.: Алетейя, 2005, 2006.
28. Зоркая Н. Портреты. (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева). – М.: Искусство, 1966.
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. – М.: Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986.

31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества. Воспоминание товарищей. – М.-Л.: Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах. – Л.: Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. – М.: Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. – М.: Искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. – М.: Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. – М.: Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. – М.: Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...(кинооператоры 60-х годов). – М.: Искусство, 1968.
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. – М.: Искусство, 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. – М.: Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы. – М.: Аграф, 2006.
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. (О режиссёрах «фронтового» поколения). – М.: Искусство, 1965.
43. Нехорошев Л. Драматургия фильма. – М.: ВГИК, 2009.
44. Пятый съезд кинематографистов СССР: Стенографический отчёт // Искусство кино, 1986, № 8,10.
45. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. – М.: Искусство, 1975.
46. Писаревский Д. Братья Васильевы. – М.: Искусство, 1981.
47. Пудовкин В. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1955.
48. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. – М.: Искусство, 1974-1976.
49. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. – М.: Искусство, 1978.
50. Райзман Ю. Вчера и сегодня. – М.: БПСК, 1969.
51. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1984.
52. Рошаль Л. Дзига Вертов. – М.: Искусство, 1982.
53. Савицкий Н. Разговор начистоту. (О фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова). – М.: БПК, 1986.
54. Смоктуновский И. Время добрых надежд. – М.: Искусство, 1979.
55. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. – М.: Искусство, 1984.
56. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. – М.: Искусство, 1991.
57. Ульянов М. Моя профессия. – М.: Молодая гвардия, 1976.
58. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.). – М.: Искусство, 1976.
59. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. – М.: Искусство, 1968.
60. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. – М.: Искусство, 1962.
61. Черкасов Н. Записки советского актёра. – М.: Искусство, 1953.
62. Черненко М. Просто Марлен. – М., 2000.
63. Шкловский В. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1976.
64. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. – М.: Искусство, 1965.
65. Эйзенштейн С. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956.

66. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. – М.: Музей кино, 2002.
67. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. – М.: Музей кино, 2000.
68. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
69. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. – М.-Л.: Искусство, 1974.
70. Юренев Р. Александр Довженко. – М.: Искусство, 1959.
71. Юренев Р. Краткая история советского кино. – М., 1967.
72. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. – М.: Искусство, 1985; Часть вторая, 1930-1948. – М.: Искусство, 1988.
73. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. – М., 1986.
74. Протазанов Я. Сб. статей и материалов. – М.: Искусство, 1948.

Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)

33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

Дополнительная фильмография

1. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
2. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
3. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
4. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
5. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
6. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
7. «Окраина» (1998, П. Луцик)
8. «Брат» (1997, А. Балабанов)
9. «Остров» (2006, П. Лунгин)
10. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
11. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
12. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
13. «Бык» (2019, Б. Акопов)

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам «Юрайт», «Лань», «Айсбук», электронной библиотеки ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. kinopoisk.ru
3. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
4. Наше кино [Электронный ресурс] Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

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

Перечень материально-технического обеспечения включает:

– учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;

- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.

- просмотровые залы с кинопроекционной и видеоаппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;

- библиотеку, читальный зал.

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

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

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Фильмография*
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История зарубежного кино» – дать детальное представление о зарубежного кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, основных школах и направлениях, формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

«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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), её изучение осуществляется на 2 курсе в 3-4-м семестрах. Дисциплина формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин специализации.

1.3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4. (Табл. 1).

Таблица 1

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

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		<i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущие художественно-творческие направления в киноискусстве;
- особенности творчества ведущих отечественных мастеров.

уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов	
		В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы)	128	68	60
Теоретический блок:			
Лекции	64	34	30
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	64	34	30
Самостоятельная работа:	16	4	12
Форма промежуточной аттестации – экзамен	36	–	36
ИТОГО:	акад. час.	180	72
	з.е	5	2
			108
			3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (час.)	Виды учебных занятий, час.		
		Лекции	Практ. зан.	Самост. работа
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
Форма промежуточной аттестации – экзамен	36			
ИТОГО:	180	64	64	16

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Реализация учебной дисциплины «История зарубежного кино» осуществляется в виде лекционных, практических (семинаров) занятий и самостоятельной работы обучающихся. Проводятся просмотры фильмов.

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 1. Рождение кинематографа	Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг.) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др.).
Тема 2. «Великий немой». Период 1918-1929 гг.	Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Кинематограф ведущих кинодержав в этот период.
Тема 3. Кино США и Канады	Период 1929-1945 гг. Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и т.д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).
Тема 4. Кино стран Западной Европы	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине
Тема 5. Кино стран Восточной Европы	Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран Восточной Европы в период перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.
Тема 6. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. Кинематограф стран Латинской Америки	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили,

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
	Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента – аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. Кинематограф стран Азии	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. Кинематограф стран Африки	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Обзор по странам.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы обучающийся должен иметь детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, основных школах и направлениях, формировании стилевых закономерностей, наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

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

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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.

Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия. Кино Европы. – М.: Материк, 1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. – М.: Материк, 1997
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. – М., 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. – М., 1999.
5. Бергман И. 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. Сато Тадао. Кино Японии. – М., 1988.
20. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. – М., 1986.
21. Теплиц Е. История киноискусства. – М., 1974.
22. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. – М., 1975.

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

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам «Юрайт», «Лань», «Айсбук», электронной библиотеки ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Электронные издания, Интернет-ресурсы

<http://www.imdb.com/>
<http://www.kinopoisk.ru>
<http://www.kinozapiski.ru/>
<http://kinoart.ru/>
<http://seance.ru/>
<http://www.screenrussian.ru>
<http://www.kinobusiness.com/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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
WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

Перечень материально-технического обеспечения включает:

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО АКТЕРА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Мастерство актера» направлена на всестороннее профессиональное обучение режиссеров. Дисциплина «Мастерство актера» постоянно развивается и совершенствуется, сохраняя традиции русской театральной школы, но при этом учитывая современные тенденции мирового театра и кинематографа.

Цель освоения дисциплины – научить студента создавать художественные образы, зная и понимая все азы профессии, их значение и необходимость.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 1-3 курсах в 1-6-м семестрах.

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

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
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	<i>Знает:</i> ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции; ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; <i>Владеет:</i> ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-6.6. коммуникативной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 академических (378 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 2, 3, 4, 6-м семестрах.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов						
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам					
			1	2	3	4	5	6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)		192	34	30	34	30	34	30
Теоретический блок								
Лекции		—	—	—	—	—	—	—
Практический блок								
Практические, семинарские занятия		192	34	30	34	30	34	30
Самостоятельная работа		132	2	6	38	6	38	78
Форма промежуточной аттестации - экзамен		216	—	36	36	36	—	36
ИТОГО:	Акад. час.	504	36	72	108	72	72	144
	З. е.	14	1	2	3	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
<i>1 курс, 1-й семестр</i>			
Тема 1. Внимание	17	16	1
Тема 2. Оценка	19	18	1
Итого за 1-й курс, 1-й семестр	36	34	2
<i>1 курс, 2-й семестр</i>			
Тема 3. Взаимодействие	16	14	2
Тема 4. Наблюдения	20	16	4
Промежуточная аттестация - экзамен	36		

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Итого за 1-й курс, 2-й семестр	72	30	6
<i>2 курс, 3-й семестр</i>			
Тема 5. Фантазия	44	16	28
Тема 6. Работы по произведениям живописи	28	18	10
Промежуточная аттестация - экзамен			
Итого за 2-й курс, 3-й семестр	36		
<i>2 курс, 4-й семестр</i>	108	34	38
Тема 7. Работа над отрывками	36	30	6
Промежуточная аттестация - экзамен	36		
Итого за 2-й курс, 4-й семестр	72	30	6
<i>3 курс, 5-й семестр</i>			
Тема 8. Работа над монологами-наблюдениями	72	34	38
Итого за 3-й курс, 5-й семестр	72	34	38
<i>3 курс, 6-й семестр</i>			
Тема 8. Работа над монологами-наблюдениями	108	30	78
Промежуточная аттестация - экзамен	36		
Итого за 3-й курс, 6-й семестр	144	30	78
ВСЕГО за 1-3 курсы, 1-6-й семестры	504	192	132

5.2. Содержание тем дисциплины

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение отрывков из отечественной и зарубежной драматургии, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

Предусмотрены коллективные и индивидуальные психологические тренинги, этюды и импровизации, интерактивное общение в ходе репетиций, разбор конкретных ситуаций, показы на зрительской аудитории с последующим обсуждением на заседании кафедры актерского мастерства.

Тема 1. Внимание

а) Тренировка умения видеть и слышать все, что происходит на площадке, быстро реагировать на изменение ситуации. Форма занятий – групповой тренинг.

б) Память физических действий (ПФД). Выполняется бытовое действие с воображаемым предметом. Готовится как домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 2. Оценка

Создание обучающимися одиночных этюдов в предлагаемых обстоятельствах, требующие оценки восприятия какого-либо факта или события.

Тема 3. Взаимодействие

Парные этюды, в которых требуется взаимодействие между партнерами. Подробно разрабатываются предлагаемые обстоятельства, исходное событие, основное событие, развязка конфликта.

Тема 4. Наблюдения

Поиск интересных типажей и их копирование. Придумывание биографии персонажа, помещение его в предлагаемые обстоятельства. Аналогично готовятся наблюдения за животными. Форма подготовки – домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 5. Фантазия

«Зерно предмета» - нахождение ключевой характеристики неодушевленного предмета и выражение ее посредством актерского аппарата (я – лампа, я – телевизор). Форма подготовки – домашнее задание, показ и разбор на занятиях.

Тема 6. Работы по произведениям живописи (портреты и групповые картины)

Первые работы, в которых обучающиеся выступают одновременно и как актеры, и как режиссеры. Цель задания – основываясь на выбранной картине, разгадать замысел художника, «допридумать» предлагаемые обстоятельства, биографии героев, событийный ряд, конфликт и воссоздать «ожившую картину». Форма подготовки – режиссерское решение обучающихся, осуществляемое под контролем преподавателя.

Тема 7. Работа над отрывками

Выбор отрывков из литературных произведений или пьес в рамках, заданных преподавателем (русская классика XIX века, рассказы Чехова, пьесы «театра абсурда» и т.д.). Разбор текста, анализ предлагаемых обстоятельств, событийного ряда, взаимоотношений персонажей. Введение понятий «сверхзадача», «задача», «сквозное действие». Форма подготовки – режиссерское решение обучающихся, осуществляемое под контролем преподавателя.

Тема 8. Работа над монологами

Задача данной темы – научить будущего режиссера углубленной работе с актером. Для этого выбирается монолог, раскрывающий внутренний мир героя, и режиссер, совместно с актером, вскрывает глубинную подоплеку его мотивов и поступков и находит ему сценическое воплощение.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендованной литературы, выполнение заданий к практическим занятиям, подготовку к экзаменам.

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

Основная литература

- Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. - М.: Книжный дом «Либрикон», 2012.
- Всеобщая история театра. - М.: Эксмо, 2012.
- Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. - СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.
- Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. - М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.
- Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. - СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, М.: Полиграфиздат, 2012.

Дополнительная литература

8. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. - М.: ВГИК, 1972.

9. Базен А. Что такое кино? - М.: Искусство, 1972.
10. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. - М.: Искусство, 1979.
11. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. - М.: Искусство, 1994.
12. Бежар М. Мгновение в жизни другого. - М.: В/О Союзтеатр СТД СССР, 1989.
13. Белинский В. О драме и театре. - М.: Искусство, 1983.
14. Бергман о Бергмане. - М.: Радуга, 1985.
15. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. - М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003.
16. Бунюэль о Бунюэле. - М.: Радуга, 1989.
17. Висконти о Висконти. - М.: Радуга, 1990.
18. Волконский С. М. Выразительный человек. - СПб.: изд. Аполлона, 1913.
19. Волконский С.М. Человек на сцене. - СПб.: изд. Аполлона, 1912.
20. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. /Всесоюзная конференция работников кинематографии. - М.: 1959.
21. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. - М.: Искусство, 1982-1984.
22. Гоголь и театр. - М., 1952.
23. Голубовский Б. Наблюдение. Этюд. Образ. - М.: ГИТИС, 2001.
24. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. - М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003.
25. Дидро Д. Парадокс об актере. - Л-М.: Искусство, 1938.
26. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х т. - М.: Искусство, 1966-1969.
27. Ершов П.М. Искусство толкования: В 2-х т. - Дубна, 1997.
28. Из истории французской киномысли. - М.: Искусство, 1988.
29. Кино Италии. Неореализм. - М.: Искусство, 1989.
30. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. - М.: Искусство, 1982.
31. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. /2-е изд. - М.: ВТО, 1984.
32. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е испр. изд. - М.: ВТО, 1970.
33. Козинцев Г.Л. Собр. соч.: В 5-ти т. - Л.: Искусство, 1982.
34. Колязин В. Таиров, Мейерхольд и Германия. - М.: ГИТИС, 1998.
35. Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. - М.: Искусство, 1988.
36. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. - М., 1995.
37. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. Собр. соч.: В 3-х томах. - М.: Искусство, 1987-88.
38. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. - М.: Искусство, 1968.
39. Мир и фильмы Андрея Тарковского. - М.: Искусство, 1991.
40. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. - М.: Искусство, 1981.
41. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. - М.: Правда, 1989.
42. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. - Л.: ГАИЛ, 1934.
43. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х т. - М.: Искусство, 1975.
44. Пушкин и театр. - М., 1953.
45. Салтыков-Щедрин М.Е. О литературе и искусстве. - М.: Искусство, 1953.
46. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми т. - М.: Искусство, 1954-1961.
47. Таиров А.Я. Записки режиссера. - М.: ВТО, 1970.
48. Чернышевский Н.Г. Эстетика. Литература. Критика. - Л.: Наука, 1979.
49. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х томах. Том 4: Об искусстве актера. - М.: Искусство, 1995.

50. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: В 6-ти т. - М.: Искусство, 1968.
51. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале "Кавказского пленника" Пушкина: Лекции С.М. Эйзенштейна во ВГИКе. – М.: Музей кино, 1999.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Аудитория.

Осветительная аппаратура.

Одежда сцены.

Музыкальная и видеоаппаратура.

Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству обучающихся и преподавателей).

Мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков.

Ролл ставни.

Шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСКУССТВО РЕЧИ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание тем дисциплины
6. Практические занятия
7. Самостоятельная работа обучающихся

Примерный перечень тематики творческих заданий
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
Дополнительная литература
9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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.

Цель дисциплины «Искусство речи» - овладение будущими режиссерами 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 стиливой природой;
- воспитание орфоэпической и дикционной культуры будущих режиссеров;
- воспитание навыков самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство речи» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1-2 курсах в 1-4 семестрах.

Обучение осуществляется в тесном взаимодействии с дисциплиной «Мастерство актера», предусматривающей изучение и освоение основных методов работы режиссера с актером при создании мультимедиа произведения.

Методическая база предмета – учение К.С. Станиславского.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
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 аудиовизуального произведения	<i>Знает:</i> ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции; ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия исполнителей проекта на достижение поставленной цели;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		– точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; Владеет: ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения; ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических (243 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (1-4 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего	В том числе по семестрам:			
			1	2	3	4
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		128	34	30	34	30
Аудиторные занятия всего, в том числе:			—	—	—	—
Лекции		—	—	—	—	—
Практические занятия		128	34	30	34	30
2. Самостоятельная работа		52	2	6	2	42
Промежуточная аттестация – экзамен		144	36	36	36	36
ИТОГО:	акад.час.	324	72	72	72	108
	з.е.	9	2	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Вводная беседа	5	2	3
Тема 2. Техника речи (Дикция. Дыхание. Голос.)	12	8	4
Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Логика	13	9	4
Тема 4. Современное литературное произношение	13	9	4
Тема 5. Логика речи. Логическая пауза	12	9	3
Тема 6. Логическое ударение	12	9	3
Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива	12	9	3
Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком	13	9	4
Тема 9. Особенности работы с публицистическим материалом	12	9	3
Тема 10. Выбор публицистического материала	12	9	3
Тема 11. Работа над публицистическим материалом	13	9	4
Тема 12. Действенный анализ текста. Работа над композицией и исполнением отрывка	13	9	4
Тема 13. Выразительная природа стиха	13	10	3
Тема 14. Особенности исполнения классического стиха	14	10	4
Тема 15. Современная поэзия	11	8	3
Промежуточная аттестация – экзамен	144		
Итого за 1-4 й семестры	324	128	52

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводная беседа.

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 тем.

Тема 2. Техника речи (Дикция. Дыхание. Голос)

Задача занятий по технике речи – свобода в подаче слова.

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

Работа над свободой голосового звучания: овладение смешанно-диафрагматическим типом дыхания и комплексом упражнений по освобождению голоса.

Проведение речеголосовых тренингов, включающих все разделы техники речи.

Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Логика

Богатство словарного запаса. Орфоэпические нормы современного литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и телевидении. Законы и правила произношения.

Говоры и акценты. Их определение и исправление.

Тема 4. Современное литературное произношение

Отмирающие и вновь возникающие нормы произношения. Тенденция в развитии языка.

Разница произношения в классическом и современном фильме.

Тема 5. Логика речи. Логическая пауза

Предмет изучения логики сценической речи - законы звучащей речи.

Изучение законов логического чтения: правила расстановки логических пауз и ударений, логической связи фраз.

Речетапты и их расстановка.

Тема 6. Логическое ударение

Законы противопоставления и нового понятия. Правила чтения определений, групповых наименований, повторных слов и пр.

Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива

Перспектива фразы, цепи фраз, отрывка в целом.

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

Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком

Определение сверхзадачи отрывка, главной мысли, последовательности событий.

Логический разбор.

Работа воображения.

«Кинолента» видений.

Тема 9. Особенности работы с публицистическим материалом

Разнообразие материала, относящегося к публицистике: публичные речи, выступления общественных деятелей, статьи, очерки, фельетоны, памфлеты, письма и пр.

Тема 10. Выбор публицистического материала

Самостоятельно выбирая материал, режиссер делает заявку на собственную тему, на защиту своей позиции и идеи. Выбранный материал должен быть высокохудожественным и актуальным.

Тема 11. Работа над публицистическим материалом

Цель работы над публицистикой – целеустремленно провести основную идею через весь отрывок, умение эмоционально мыслить, заразить слушателя своим публицистически страстным отношением к материалу.

Тема 12. Действенный анализ текста.

Работа над композицией и исполнением отрывка

Составные части работы над текстом: проведение анализа публицистического произведения; действенного анализа текста; выстраивание внутреннего монолога; определение подтекстов; выявляются особенности авторского мышления.

Главное – определение сверх-сверхзадачи, т.е. во имя чего сегодня читается данный отрывок; рождение собственного отношения к материалу; выработка позиции, с которой подается материал (например, «убедить» или «разоблачить», или «доказать» и т.д.).

Тема 13. Выразительная природа стиха

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

Тема 14. Особенности исполнения классического стиха

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

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

Тема 15. Современная поэзия

Ритмические и стилистические особенности. Звукопись. Прослушивание современных стихов в исполнении авторов и актеров.

6. Практические занятия

Практическая подготовка осуществляется по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

На практических занятиях обучающиеся 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 речи 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.

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

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендуемой учебной литературы, подготовку к практическим занятиям, экзаменам.

Подготовка к практическим занятиям по выработке четкой речи, исправлению дикционных недостатков, освоению литературного произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи предполагает четкое выполнение точных заданий преподавателя.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от обучающегося самостоятельного выбора материала; работы над композицией отрывка; анализа и «присвоения» текста.

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.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Автушенко И. Рабочая тетрадь по орфоэпии. – М.: ВГИК, 2012.
2. Автушенко И. Сценическая речь и эмоциональный слух: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2012.
3. Егорова А., Радченко А. Логика сценической речи: Учебное пособие, перераб. – М., 2007.
4. Кнебель М. Слово в творчестве актёра. – М., 1971.

Дополнительная литература

- Аванесов Г. Русское литературное произношение. – М., 1984.
- Польш Л. Сопер. Основы искусства речи. – М., 1958.
- Сценическая речь: Учебник для студентов театральных учебных заведений. /Под ред. И.П.Козляниновой и И.Ю. Промптовой / 3-е изд. – М., 2002.
- Теория и практика сценической речи. – Спб., 2005.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной музыкальным центром, телевизором и DVD-проигрывателем.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КИНОДРАМАТУРГИЯ»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Фильмография*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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 образовательной программы

Дисциплина «Кинодраматургия», относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1 курсе в 1 и 2-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по основам кинематографического мастерства, дисциплинами специализации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.
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,	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
	используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	ОПК-5.2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

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.

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
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	34	30
Аудиторные занятия всего, в том числе:			
Лекции	64	34	30
Практические занятия	–	–	–

2. Самостоятельная работа		2	2	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		6	–	6
ИТОГО:	акад.час.	72	36	36
	з.е.	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Лекции	Самост. работа
Тема 1. Предмет теории кинодраматургии	2	2	–
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	6	6	–
Тема 3. Движущееся изображение	6	6	–
Тема 4. Звучащее изображение	6	6	–
Тема 5. Сценарий как вид литературы	6	6	–
Тема 6. Композиция фильма	6	6	–
Тема 7. Сюжет фильма	8	6	2
Тема 8. Образ фильма	6	6	–
Тема 9. Жанр фильма	6	6	–
Тема 10. Экранизация литературного произведения	6	6	–
Тема 11. Идея фильма	6	6	–
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2	2	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6		
Итого за 1-й курс	72	64	2

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Теория кинодраматургии как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, Г.Александрова «Будущее звуковой фильмы».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С.Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и «эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический расчет построения сюжета как следствие подчиненности коммерческому успеху фильма.

Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции. Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма

Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Фабула как сюжетная схема произведения, его событийная основа. Взаимоотношение фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжет в современном кино. Понятие сценарного, «драматургического хода».

Действие как составная часть сюжета. Действие внешнее и действие внутреннее. Мотивировка действия. Виды мотивировок. Перипетия – переход действия в его противоположность, неожиданный поворот. Конфликт как основная пружина действия. Понятие драматургического конфликта. Этапы развития конфликта. Виды драматургических конфликтов.

Сюжетные мотивы и ситуации. Классификация сюжетов.

Образ персонажа. Соотнесенность образа, характера и личности. Виды характеров. Способы ее раскрытия личности в сюжете фильма.

Виды сюжета в кино. Параметры отличия видов киносюжета. Драматический, эпический, повествовательный, лирический виды сюжета в кино.

Понятие авторского кино. «Авторский фильм» как выражение сугубо личного взгляда художника на мир. «Нарушение» драматургических канонов в авторском кино.

Синтетический сюжет как сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

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 обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

11. изучение литературы по вопросам кинодраматургии;
12. конспектирование ряда статей по теории драматургии;
13. просмотр рекомендованных фильмов;
14. чтение сценариев;
15. 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

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.

Дополнительная литература

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

21. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.1. – М.: ВГИК, 2013.
22. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
23. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
24. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
25. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
26. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
27. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
28. Скин Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
29. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
30. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
31. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино». – М.: Наука, 1977.
32. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
33. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
34. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
35. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
36. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
37. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
38. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
39. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
40. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
41. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
42. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

Фильмография

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

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

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

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

Тема 3. Движущееся изображение

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

Тема 4. Звучащее изображение

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

Тема 6. Композиция фильма

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

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертоллуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Энדרс, 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 информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины «Звуковое решение интерактивных медиа» - формирование теоретических знаний в области звукорежиссуры, навыков создания звучащего художественного образа с помощью технических средств, экспертной оценки фонограмм, работы с фонограммами разных стилей и жанров, монтажа и сведения музыкальных фонограмм, ознакомления с основными способами управления свойствами сигналов средствами звукового оборудования.

Задачи дисциплины: дать знания о способах записи и воспроизведения звука, научить студентов формировать представление об этапах производства фильма и о задачах работы со звуком на каждом из этапов; ознакомить с принципами создания звукового решения фильма; научить применению на практике методов и приёмов звукового дизайна.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Звуковое решение интерактивных медиа» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 3 курсе в 5-6-м семестрах.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов основам постпродакшена звука и разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств

Наименование категории профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, отснятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

Усвоенные обучающимися знания впоследствии могут применяться для музыкальных, звуковых референсов при создании анимации или мультимедийного проекта в других областях.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		5	6
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	8	2	6
Форма промежуточной аттестации – зачет		–	✓
ВСЕГО	Акад. час.	72	36
	З. е.	2	1

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов, в том числе			
	Общая трудо-ёмкость	Лекции	Практ. зан.	Самост. раб.
Тема 1. Введение в звуковое решение мультимедиа произведений	2	1	1	–
Тема 2. Основы акустики и психоакустики	2	1	1	–
Тема 3. Звуковые технологии и оборудование	4	1	2	1
Тема 4. Звуковой дизайн и композиция	4	1	2	1
Тема 5. Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	4	1	2	1
Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука	4	1	2	1
Тема 7. Звуковая обработка и сведение.	5	2	2	1
Тема 8. Основные сходства и отличия программ	5	2	2	1
Тема 9. Знакомство с Sony Soudforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука.	5	2	2	1
Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	5	2	2	1
Тема 11. Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.	4	2	2	–
Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	4	2	2	–
Тема 13. Возможности вывода звука на другие аппаратные носители	4	2	2	–
Тема 14. Тестирование и оценка качества звука	4	2	2	–
Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука – ТВ, Кино, Homeview	4	2	2	–
Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях – CD, DVD, Оптический диск	4	2	2	–
Тема 17. Технологические устройства профессиональных студий записи голоса	4	2	2	–

Наименование тем	Количество часов, в том числе			
	Общая трудо-ёмкость	Лекции	Практ. зан.	Самост. раб.
Тема 18. Технологические устройства профессиональных студий записи шумов	4	2	2	–
промежуточная аттестация - зачет				
ТОГО часов	72	30	34	8

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в звуковое решение мультимедиа произведений

Определение звукового решения мультимедиа произведений и его роль в создании качественного мультимедийного продукта. История развития звукового дизайна и его влияние на современную индустрию мультимедиа. Основные принципы звукового решения мультимедиа произведений: баланс, динамика, пространственность и другие. Взаимодействие звуковых и визуальных элементов в мультимедийном произведении. Роль звукового решения в передаче эмоций, атмосферы и сюжета произведения. Обзор основных стандартов и рекомендаций по звуковому решению мультимедиа произведений (например, EBU R128, SMPTE ST 2094). Анализ успешных примеров звукового решения мультимедиа произведений и изучение подходов к созданию качественного звукового дизайна.

Тема 2. Основы акустики и психоакустики

Физические основы звука: объяснение свойств звуковых волн, их распространения и взаимодействия с различными средами. Восприятие звука человеком: изучение особенностей слуховой системы человека, таких как диапазон слышимых частот, пороги слышимости и маскировки. Психологические аспекты восприятия звука: анализ психологических процессов, связанных с восприятием и интерпретацией звуковых сигналов, включая внимание, память и эмоции. Влияние акустики помещения на восприятие звука: рассмотрение влияния характеристик помещения (размеры, материалы, отражение и поглощение звука) на качество звучания и восприятие музыки и речи.

Принципы психоакустической коррекции и обработки звука: изучение методов улучшения качества звука с учётом особенностей человеческого восприятия, таких как компрессия динамического диапазона, эквалаизация и реверберация. Применение психоакустических эффектов в музыке и кино: анализ использования психоакустических принципов для создания специфических звуковых эффектов, таких как реверберация, эхо, фленджер и другие.

Тема 3. Звуковые технологии и оборудование

Основы звуковой аппаратуры: знакомство с основными компонентами звуковой системы, такими как микрофоны, аудиоинтерфейсы, звуковые карты, микшеры, усилители и акустические системы. Типы микрофонов и их применение: изучение различных типов микрофонов (динамические, конденсаторные, ленточные), их характеристик и областей применения (студийные, концертные, вокальные и инструментальные микрофоны). Звуковые интерфейсы и их функции: ознакомление со звуковыми интерфейсами, их назначением и возможностями (количество входов/выходов, частота дискретизации, разрядность и другие параметры). Микшерные пульта и их использование: изучение основ работы с микшерами, их функциями (панорамирование, маршрутизация, эквалайзеры и

другие эффекты) и применением в студии или на сцене. Акустические системы и их характеристики: обзор различных типов акустических систем (мониторы, студийные мониторы, сабвуферы, пассивные и активные системы), их частотных характеристик и области применения. Беспроводное звуковое оборудование: изучение основ работы с беспроводными микрофонами, системами передачи звука и другими устройствами, позволяющими избавиться от проводов и обеспечить мобильность музыкантов и артистов. Программное обеспечение для обработки звука: обзор популярных программ для записи, редактирования и обработки звука, таких как Adobe Audition, FL Studio, Logic Pro и другие.

Тема 4. Звуковой дизайн и композиция

Основы композиции: изучение принципов музыкальной композиции, таких как гармония, ритм, мелодия и форма, а также их применение в создании звукового дизайна. Музыкальная теория и анализ: освоение базовых понятий музыкальной теории, таких как интервалы, аккорды, лады и тональности, для создания гармоничных и интересных звуковых композиций. Ритмический рисунок и структура: изучение основ ритма и структуры музыкальных композиций, а также применение этих принципов в создании звуковых дорожек для фильмов, игр и других мультимедийных проектов. Темп и скорость: понимание влияния темпа и скорости на восприятие звукового дизайна, а также умение выбирать подходящий темп для разных ситуаций и жанров. Мелодия и гармония: изучение основ мелодии и гармонии, а также применение этих принципов в создании звуковых дорожек для создания атмосферы, настроения и эмоций. Оркестровка и аранжировка: освоение навыков оркестровки и аранжировки звуков, чтобы создавать разнообразные звуковые текстуры и эффекты, которые могут быть использованы в различных ситуациях. Звукозапись и сведение: изучение основ звукозаписи и сведения звуковых дорожек, а также применение этих навыков для создания качественных звуковых композиций.

Тема 5. Частота звука. Битность звука.

Ширина диапазона частот и частота дискретизации.

Частота звука - это количество появлений волны за единицу времени, то есть количество колебаний волны за секунду. Но человеческое ухо не может уловить звуки всего спектра частот, а лишь его малую часть. Так человек не может уловить звуковые колебания частотой ниже 20 Гц – называются инфразвуковыми, и колебания частотой выше 20 кГц – ультразвуковыми. В цифровом мире нет ничего непрерывного – все имеет определенное математическое значение. В аналоговом мире звуковая волна достигнет своего пикового значения, и все значения от 0 дБ до пика будут существовать. А в цифровом сигнале существует ограниченное число возможных значений амплитуды. Частота дискретизации, возможно, наиболее спорный вопрос в мире цифровой аудиозаписи. Частота дискретизации определяет, как быстро компьютер делает те самые снимки звука.

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука

Виды аналоговой записи до революции цифровой записи: · Фоноавтограф (1857), Фонограф (1878), Граммофон (1887), Патефон (1907), Электрофон (1925), Магнитофон (1932). Под цифровой записью понимают оцифровку и сохранение звука в виде набора бит (битовой последовательности), который описывает воспроизведение тем или иным устройством. Магнитная цифровая звукозапись.

Запись цифровых сигналов производится на магнитную ленту. Выделяют два типа записи: продольно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль блока неподвижных магнитных головок записи/воспроизведения: DASH (1982) (англ. Digital Audio Stationary Head), DCC (1992) (англ. Digital compact cassette, цифровая компакт-кассета), наклонно-строчная система записи — в которой лента движется вдоль барабана вращающихся магнитных головок и запись осуществляется наклонно отдельными дорожками, что обеспечивает большую плотность, по сравнению с продольно-строчной системой записи (DAT (1987) (англ. Digital audio tape)), Магнитооптическая запись -излучение лазера разогревает участок дорожки выше температуры точки Кюри, после чего электромагнитный импульс изменяет намагниченность, создавая отпечатки, эквивалентные питам на оптических дисках. Считывание осуществляется тем же самым лазером, но на меньшей мощности, недостаточной для разогрева диска: поляризованный лазерный луч проходит сквозь материал диска, отражается от подложки, проходит сквозь оптическую систему и попадает на датчик. При этом в зависимости от намагниченности изменяется плоскость поляризации луча лазера (эффект Керра), что и определяется датчиком. Виды - Минидиск (MD) (1992), Hi-MD (2004), Лазерная запись.

Тема 7. Звуковая обработка и сведение

Эквалайзеры и фильтры: использование эквалайзеров и фильтров для корректировки частотного спектра звука, усиления или ослабления определённых частот, а также для удаления нежелательных шумов и артефактов. Компрессия и лимитирование: применение компрессоров и лимитеров для управления динамическим диапазоном звука, уменьшения пиков и увеличения общей громкости без искажений. Реверберация и задержка: использование ревербераторов и задержек для добавления пространственных эффектов, таких как эхо, отражения и объёмность звука.

Мастеринг и выравнивание: процесс мастеринга звуковых дорожек, включающий объединение всех элементов звукового проекта, выравнивание уровней громкости и создание финальной версии продукта. Многоканальное сведение: работа с многоканальными звуковыми проектами, такими как фильмы, игры или аудио для наушников, где требуется синхронизация и баланс нескольких звуковых дорожек.

Мониторинг и контроль качества: использование специализированных программ и оборудования для мониторинга и контроля качества звука на разных этапах звуковой обработки и сведения. Аудиовизуальная интеграция и синхронизация — это процесс объединения аудио- и видеоматериалов таким образом, чтобы они были согласованы друг с другом и создавали единое целое. Этот процесс включает в себя синхронизацию звука с видео, обеспечение соответствия движений губ и речи актёров, а также контроль над визуальными и звуковыми эффектами. Для достижения идеальной интеграции и синхронизации используются различные методы и инструменты, такие как хлопушка, автоматическая и ручная синхронизация, маркеры и функции видеоредакторов. Важно также работать с качественным звуком и проверять результаты после завершения процесса.

Тема 8. Основные сходства и отличия программ звукозаписи

На примере прошлой темы более подробно обговариваются сходство и отличия программ звукозаписи и редактирования звука.

Тема 9. Знакомство с Sony Sound Forge 11.

Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука

Программа для начального поражения студентов в область звука. Посвящена теоретической и практической работе в аудиоредакторе **Sony Sound Forge**. Даются рекомендации по записи в аудиоредакторе дикторской речи, шумов, музыки, с последующей обработкой записи встроенными средствами обработки и спецэффектами сторонних производителей.

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere. Умение настраивать программу под себя, ориентироваться в интерфейсе, организовывать рабочее пространство и сохранять его пресеты. Простой нелинейный монтаж в программе.

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools

Назначение треков в группы. Оптимизация рабочего процесса. Настройка аудиоинтерфейсов. Работа в связке с аппаратной частью – контролерами и микшерами.

Тема 13. Возможности вывода звука на другие аппаратные носители

Основные понятия и рекомендации в монтаже звука с сведением и переносом на другие носители информации. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Тема 14. Тестирование

Тестирование – процесс проверки работоспособности и качества программного обеспечения или продукта, т.е. выполнение набора тестов, направленных на выявление ошибок, багов и несоответствий требованиям.

Основные этапы тестирования. Планирование тестирования: определение целей, стратегии и плана тестирования, а также составление списка тестовых сценариев и случаев использования.

Выполнение тестов: реализация тестовых сценариев, выполнение тестов на соответствие требованиям и выявление возможных проблем. Анализ результатов тестирования: сбор информации о найденных ошибках, багах и проблемах, их классификация и приоритезация. Исправление ошибок: внесение изменений в код или документацию для устранения обнаруженных проблем. Повторное тестирование: проведение дополнительных тестов после исправления ошибок, чтобы убедиться, что проблема устранена и продукт работает корректно.

Завершение тестирования: утверждение результатов тестирования, закрытие задач и переход к следующим этапам разработки или выпуска продукта.

Оценка качества звука включает анализ следующих параметров. Акустическая атмосфера: соответствие звукового пространства типу музыкального

состава, стилю произведения и эпохе его создания. Звуковая перспектива: создание иллюзии различных расстояний от слушателя до групп инструментов оркестра.

Многоплановость звуковой картины: воссоздание объёмности звучания. Прозрачный и детализированный звук: зависимость от акустической обстановки, расстановки микрофонов, музыкального и тонального балансов, инструментальной фактуры произведения и качества исполнения. Музыкальный баланс: правильные пропорции между уровнями громкости компонентов партитуры. Тональный баланс: соотношение между разными частотными областями и регистрами звукового диапазона. Тембровая достоверность: передача красивого тембра вокала и разборчивость дикции. Стереофоничность: точность локализации кажущихся источников звука, ширина звуковой картины, баланс между левой и правой сторонами, восприятие центра сцены. Техника звукозаписи: использование правильных микрофонов, приборов частотной коррекции и динамической обработки сигналов, реверберации и других эффектов, качество монтажа фонограммы. Заметность помех и искажений: фоновый шум, наводки, гул, трески и щелчки, нелинейные искажения и интермодуляции.

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука – ТВ, Кино, Homeview

Причины неодинакового воспроизведения правильно сведённой звуковой дорожки из разных источников – ТВ, CD, кинотеатр&. Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях – CD, DVD, оптический диск

Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука

Тема 17. Профессиональные студии записи голоса

Создание акустической среды без реверберации для записи вокала в студийных условиях. Правильное оформление помещения с точки зрения акустики. Использование для избавления от реверберации специальной кабинки – отдельного вокального бокса, обитого материалами, гасящими звуковые отражения, – позволяющей зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи: не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Необходимость максимально минимизировать влияние комнаты на вокал, если помещение не имеет специальной акустической обработки. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Тема 18. Профессиональные студии записи синхронных шумов

Синхронные шумы или так называемые «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Обусловленность этих шумов действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, только в данный

момент и только в данных обстоятельствах. Крайне малая вероятность создания унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов. Имитация при записи синхронных шумов исполнителями («шумооформителями», «звукооформителями») издаваемого персонажем шума при помощи имеющегося реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендованной литературы, выполнение творческого задания, подготовку к зачету.

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о технических средствах выразительности звука и музыки в кино, драматургических средств его воздействия на зрителя, места и роли режиссера в творческом процессе создания звуковой и музыкальной партитуры в команде звукорежиссёра и композитора фильма.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о средствах музыкальной и звуковой выразительности в кинематографе, об умении слышать, о возможности самому предложить своё видение звукового или музыкального решения (референса) через обладание знаниями компьютерных музыкальных программ; умении самому выполнить предварительный звуковой монтаж. Основными видами творческих работ являются: умение писать дикторский текст на площадке и в студии в разных акустических условиях, звуковые упражнения, звуковые сценарии и т.д.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В.И. Акустика/ Под ред. М.А. Сапожкова. – М.: Радио и связь, 1989.
2. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999, №7.
3. Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3. Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999, № 9.
4. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5. Бинауральный слух// Звукорежиссер, 2000, № 1.
5. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 6. Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000, № 2.
6. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 7. Слуховая маскировка-2//Звукорежиссер, 2000, № 3.
7. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8. Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000, № 4.
8. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах.
9. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. /Под ред. И.Б. Фоменко. – М.: Связь, 1980.
10. Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997, № 1.
11. Бедняков М. Знакомьтесь □MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998, № 3.
12. Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996, № 11.

13. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор. Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО, 1997, № 8(71).
14. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ.
15. Новосельский А. Лучше один разу слышать. Звук и компьютер// Компьютеры + прогн , 1996, № 9.
16. Обломкин С. Fruity Loops 3 0 – это уже не игрушка// Магия ПК, 2001, № 4.
17. Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992, № 1.
18. Шпунт Я. До чего дошла наука // Компьютер и жизнь, 1998, № 8.
19. Щербина В.И. Цифровая звукозапись. □□М.: Радио и связь, 1989.
20. Эйткен П., Джерал С. Visual C++для мультимедиа. – Киев: "КОМИЗДАТ", 1996.
21. Яковлев А. «Загружается звук»// Компьютерра, 1999, № 8.
22. Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999, № 7, 8.

Дополнительная литература

- Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. □ М., 1999.
- Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. □ СПб., 2000.
- Нисбет А. Звуковая студия. Техника и методы использования. □ М.: Связь, 1979.
- Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. □□М: Триумф, 1996.
- Теплиц Е. Кино и телевидение в США. – М., 1996.
- Феллини Ф. Деталь фильм. – М.: Искусство, 1984.
- Чаплин Ч. О себе и своем творчестве /В 2-х тт. – М.: Искусство, 1990.

Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления

- «Форест Гамп» (реж .Р. Земекис)
- «Зелёная миля»
- «Планета обезьян» (историческая антология)
- «Война и Мир» (реж. Бондарчук)
- «Эффект бабочки»
- «Алладин»
- «Амели»
- «Пианино»
- «8 с половиной» (реж .Феллини)
- «Ромео и Джульетта» (реж. Дзиферелли)
- «Часы»
- «Властелин колец»
- «Неизвестный»
- «Маленький Николя»
- «Параллельные миры»

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Ателье звукозаписи (музыки, речевого и шумового озвучения)

Компьютер -1

Звуковое оборудование 1 комплект

Студийный стол - 1

Стол-стул-трансформер -20

Набор демонстрационного оборудования

Видеоконференцсвязь

Учебно-наглядные пособия

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины – подготовка режиссёра интерактивных медиа и голографии, обладающего мастерством и теоретическими знаниями, необходимыми для работы в области мультимедийного искусства

Задачами дисциплины являются:

- формирование высокообразованного режиссёра профессионала мультимедийного искусства нового поколения путём освоения классических знаний в области изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств;
- творческое осмысление новых возможностей режиссёра с появлением современных компьютерных технологий;
- практическое овладение методикой создания изобразительного и аудиовизуального решения современного мультимедийного проекта;
- овладение навыками глубокого изучения изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств, необходимых для полноценного решения образных задач;
- приобретение необходимых знаний в области производственного осуществления творческого замысла в процессе создания аудиовизуального проекта;
- обучение мастерству, необходимому для формирования и реализации изобразительного замысла в процессе съёмок, в контакте с художником, оператором, аниматором, творческим коллективом группы, производственным коллективом студии.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Изобразительное решение мультимедиа проекта» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 2 курсе в 3-м и 4-м семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Ре, «Режиссура интерактивных медиа».

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной ОПК-6 и профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-5 компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в	<i>Знает:</i> ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
	процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; <i>Владеет:</i> ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения; ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

Наименование категории (группы) профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа;

	направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, отснятых на

		хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.
	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- важнейшие творческие проблемы в процессе создания кино-, видео- и мультимедийного проекта;
- основные закономерности композиции во всех видах искусства;
- выразительные возможности тонального и цветового изобразительного решения;
- технологию изготовления эскиза;

уметь:

- анализировать драматургическое произведение (сценарий), находить соответствующее драматургии изобразительное решение в эскизах и экспликации;
- работать с автором сценария, с оператором, художником-постановщиком, с творческим коллективом группы, а также с производственным коллективом студии во всех периодах производства;

владеть навыками:

- глубокого изучения изобразительных и документальных материалов;
- производственно-технологической разработки визуального решения проекта в рисунках и чертежах;
- производственного осуществления изобразительного замысла в процессе создания произведения искусства мультимедиа.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):		78	48	30
Теоретический блок:				
Лекции		14	14	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		64	34	30
Самостоятельная работа		66	24	42
Форма промежуточной аттестации – экзамен		36	–	36
ВСЕГО	Акад. час.	180	72	108
	З. е.	5	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Введение в специальность. Мультимедиа как синтез искусств	1	–	1	–
Тема 2. Основные понятия и	3	–	1	2

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практич. зан.	Самостоят. работа
проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается				
Тема 3. Основные этапы развития искусства мультимедиа	3	–	1	2
Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии	3	–	1	2
Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте	5	1	2	2
Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа	5	1	2	2
Тема 7. Анализ литературного произведения	4	–	2	2
Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта	5	1	2	2
Тема 9. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы	6	2	2	2
Тема 10. Поиск образов героев,	5	1	2	2

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практич. зан.	Самостоят. работа
раскрытие их характеров, их взаимоотношения между собой и с окружением изобразительными средствами.				
Тема 11. Создание ансамбля характеров в серии эскизов	5	1	2	2
Тема 12. Отличительная черта кинематографа	4	—	2	2
Тема 13. Особенности работы художника над стилистическим и образным решением фильма с режиссером мультимедиа	6	2	2	2
Тема 14. Значение искусства кинооператора в формировании экранного результата и особенности совместной работы с художником	4	—	2	2
Тема 15. Отличительные особенности цифрового изображения	4	—	2	2
Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора,	4	—	2	2

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практич. зан.	Самостоят. работа
художника) в подготовительный период				
Тема 17. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художника) в съемочный период	4	—	2	2
Тема 18. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков	4	—	2	2
Тема 19. Освоение творческих методов создания выразительного решения мультимедийного проекта	4	—	2	2
Тема 20. Фантазия и трансформация. Кино-, видео- и мультимедиа для детей. Мультимедиа и карикатура	4	—	2	2
Тема 21. Разработка идей мультимедийного образа	5	1	2	2
Тема 22. Творческий метод художника-постановщика в современном аудиовизуальном производстве	4	—	2	2
Тема 23. Компоненты	5	1	2	2

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практич. зан.	Самостоят. работа
изобразительного решения анимационного фильма и мультимедийного проекта				
Тема 24. Достоверность и условность художественного решения в творчестве художников	4	—	2	2
Тема 25. Единство общего и крупного планов в кинематографе	5	1	2	2
Тема 26. Выразительная деталь как средство драматургического, эмоционального воздействия на зрителя	5	1	2	2
Тема 27. Цветовой акцент аудиовизуального проекта	5	1	2	2
Тема 28. Современные стилистические поиски	4	—	2	2
Тема 29. Документальная точность и образный подход в решении проекта	4	—	2	2
Тема 30. Последовательность работы режиссера и художника	4	—	2	2

Название разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:		
		Лекции	Практич. зан.	Самост. работа
Тема 31. Анализ литературного сценария	4	–	2	2
Тема 32. Исследование характеров героев	4	–	2	2
Тема 33. Экспликация – первоначальный замысел изобразительного строя фильма.	4	–	2	2
Тема 34. Уточнение задач в ходе совместной работы с оператором и художником	4	–	2	2
Промежуточная аттестация – экзамен	36			
ИТОГО	180	14	64	66

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Тема 1. Введение в специальность.

Мультимедиа как синтез искусств

Значение изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств в профессии режиссёра мультимедиа. Мультимедиа – синтез искусств. Литература, живопись, графика, актерская игра, монтаж, трехмерное экранное пространство, звук. Режиссерская организация. Технологии и творчество.

Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа

и особенности процесса, в котором оно создается

Кино и мультимедиа как средство массового общения. Масштабность и камерность. Документализм, историзм и вымысел.

Тема 3. Основные этапы развития искусства мультимедиа

Роль пионеров отечественного анимационного кино и их достижения в формировании условного графического, живописного и киноязыка.

Рождение отечественного кинематографа. Новый анимационный кино язык. В.Старевич, И.Иванов – Вано, А.Алексеев, З. и В Брумберг, Л.Атаманов и другие мастера.

Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии

Первая экспериментальная мастерская анимации в ГТК (в будущем ВГИК) в 1923 году.

Новые технологии. Театр. Эстрада. Художников смежных профессий. Появление во ВГИКе художественного факультета. Телевидение. Компьютерное искусство. Появление кафедры анимации и компьютерной графики. Создание факультета анимации и мультимедиа во ВГИКе.

Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте

Творческие задачи режиссера и художника. Создание особого аудиовизуального пространства.

Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа

Формирование индивидуального стиля художника и режиссера. Решение образных задач. Творчество и технологические проблемы. Исторические проекты. Погружение в эпоху.

Тема 7. Анализ литературного произведения

Жанры в искусстве мультимедиа. Особые выразительные средства в аудиовизуальном искусстве. Новые творческие возможности режиссеров в эпоху новейших компьютерных инструментов.

Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта

Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы. Место художника в коллективе съемочной группы. Творческие задачи режиссера и художника при создании изобразительного решения проекта и ансамбля главных действующих лиц. Воплощение стилистических задач режиссера.

Тема 9. Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы.

Изобразительные средства, помогающие режиссеру и художнику решать драматургические задачи.

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

Художественно организованный замысел аудиовизуального проекта. Значение жизненных наблюдений, артистизм, знакомство с эпохами их стилистическими особенностями. Владение цветовыми нюансами, фактурами, умение работать с силуэтом и деталью.

Тема 11. Создание ансамбля характеров в серии эскизов

Коллективное творчество съемочной группы. Формирование единого видения.

Тема 12. Отличительная черта кинематографа

Синтез искусств с активным использованием новейших цифровых технологий как отличительная черта современного кинематографа.

Тема 13. Особенности работы художника над стилистическим и образным решением фильма с режиссером мультимедиа

Круг задач, решаемых творческой группой в подготовительном периоде проекта.

Тема 14. Значение искусства кинооператора в формировании

экранного результата и особенности совместной работы с художником

Зрительный и пластический образы. Особенности совместной работы художника и оператора фильма и мультимедийного проекта в вопросах колористического решения и его трансформации, плотности изображения, звучания акцентов, соотношения декораций и персонажей, работа целого и деталей.

Тема 15. Отличительные особенности цифрового изображения

Достоинства и недостатки. Пути преодоления жесткости изображения. Компьютерные спецэффекты. Соединение изображений.

Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков

(режиссера, оператора, художника) в подготовительный период

Совместная работа членов творческой группы. Работа над режиссерским сценарием; определение жанра, стиля, художественного решения; изучение документального материала, определение спорных позиций; проработка персонажей; уточнение количества второстепенных персонажей, составление лимита затрат постановочных средств, сведение сметы; создание эскизов героев, второго плана, создание экспликации; утверждение эскизов к производству и начало изготовления материальной части проекта; проведение фото- и кинопроб, подготовка к началу съемочного периода.

Тема 17. Деятельность коллектива постановщиков

(режиссера, оператора, художника) в съемочный период

План и график съемок, предварительная разработка комбинированных съемок и реализация их в съемочном периоде. Обработка изображения.

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

Тема 19. Освоение современных методов создания выразительного решения мультимедийного проекта

Единство графического стиля в изображении персонажей, декораций и места действия.

Тема 20. Фантазия и трансформация.

Кино-, видео- и мультимедиа для детей. Мультимедиа и карикатура

Соединение реальных киносъемок с компьютерной обработкой изображения. Физические данные актера и решение образа экранного героя средствами анимации и компьютерной графики.

Тема 21. Разработка идей мультимедийного образа

Разнообразие школ в анимации и мультимедиа. Образ героя как характеристика эпохи.

Тема 22. Творческий метод художника-постановщика в современном аудиовизуальном производстве

Компьютерные программы, используемые художником и режиссером в новейших проектах.

Тема 23. Компоненты изобразительного решения анимационного фильма и мультимедийного проекта

Отличие театрализованного решения от кинематографического. Кинематографический образ и театральный – 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. Свойства оптики и пленки, особенности формата экрана, диктующие более пристальное внимание к работе с деталями.

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

Тема 25. Единство общего и крупного планов в кинематографе

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

Тема 27. Цветовой акцент аудиовизуального проекта
Цветовой акцент и колористическое решение проекта.

Тема 28. Современные стилистические поиски
Моделирование пространства в компьютерной анимации.

Тема 29. Документальная точность и образный подход в решении проекта

Тема 30. Последовательность работы режиссера и художника
Эмоциональное восприятие литературного сценария.

Тема 31. Анализ литературного сценария
Режиссерские установки. Творческие задачи художника-постановщика и работа его с художниками исполнителями.

Тема 32. Исследование характеров героев
Составление списков костюмов и реквизита для каждого героя фильма

**Тема 33. Экспликация – первоначальный замысел
изобразительного строя фильма**

**Тема 34. Уточнение задач в ходе совместной работы режиссера
с оператором и художником**
Распределение обязанностей, творческие поиски и эксперименты.

6. Практические занятия

Практические занятия по изобразительной композиции воспитывают в обучающемся умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, находить возможности ее воплощения в аудиовизуальном произведении, овладение навыков образного изложения средствами своего искусства сущности драматургии в изобразительной экспликации, в эскизах образов героев и декорационного оформления.

Будущему режиссеру мультимедиа необходимо также развитое творческое воображение и навыки рисунка и живописи по памяти; умение воплотить найденное в эскизах решение в процессе подготовки к съемке, в съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Цель занятий:

- развитие образного мышления, творческой фантазии и чувства юмора;
- воспитание навыков графического изложения собственных мыслей;

- тренировка в рисунке по представлению;
- поиск графического стиля;
- освоение различных графических техник;
- практическое ознакомление с методом производственной разработки персонажей и мультимедийного пространства;
- развитие навыков в исполнении цветowych эскизов;
- практическое решение задачи изобразительной взаимосвязи персонажа и декорации.

Обучение изобразительной композиции мультимедиа и аудиовизуальному искусству осуществляется путем выполнения последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания – от работы над решением отдельных образов героев и над отдельными фрагментами произведения до полного развернутого решения сценария или крупного литературного произведения.

Практические задания по разработке изобразительного решения аудиовизуального проекта даются обучающимся на основе:

- отрывка литературного произведения малой формы: стихотворения, рассказа, басни;
- сочинения авторского сюжета в серии рисунков на свободную тему;
- русской народной сказки;
- современного сатирического произведения;
- классического литературного произведения;
- литературного произведения по выбору обучающегося.

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

- 1) выбор литературного первоисточника;
- 2) анализ сущности драматургии первоисточника;
- 3) определение задачи, стоящей перед режиссером мультимедиа;
- 4) создание эмоциональной цветовой экспликации;
- 5) изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения;
- 6) решение задачи в поисковых эскизах;
- 7) образное решение композиционной задачи в эскизах персонажей, декораций и реквизита будущего аудиовизуального произведения;
- 8) определение средств производственной реализации этого решения. выбор материалов, описание съемочных работ, создание рисунков деталей реквизита, чертежей;
- 9) исполнение в соответствующих компьютерных программах экранных фрагментов найденного изобразительного решения.

По каждому заданию обучающийся должен выполнить следующие работы:

- зарисовки по изучению материала размером 12 см × 16 см,
- эмоциональная цветковая экспликация размером 12 см × 16 см,
- поисковые эскизы размером 12 см × 18 см,
- эскизы образов героев, декораций и мизансцен размером 30 см × 45 см,
- экранные фрагменты в стилистике будущего аудиовизуального произведения (20 – 40 секунд экранного времени).

Вышеуказанные размеры являются ориентировочными для преподавателя и обучающимися и могут быть изменены в зависимости от характера образного решения работы

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений: Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств. Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 152 с.: ил. ЭБС «Лань».
2. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК. 2011 — 208 с.

Дополнительная литература

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
2. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1990.
3. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
4. Бергман о Бергмане. – М., Радуга, 1985.
5. Бертольд Брехт о театре: Сб. статей. – М., 1960.
6. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
7. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1987.
8. Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
9. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
10. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
11. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М.: Искусство, 1954-61.
12. Тарковский А. Начало... и пути. – М.: ВГИК, 1994.
13. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
14. Эйзенштейн С. Избранные произв. в 6-ти томах. – М. Искусство, 1964-71.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории (оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием,

настольными лампами), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	12
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
– монитор LG25UM58-P	
– наушники Sennheiser HD215	
Программное обеспечение аудитории	
– Adobe CC 2018 – на 12 компьютеров	
– Autodesk 3DS Max, Maya 2018 – на 12 компьютеров	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	
Клавиатура Genius KB-220E	
Манипулятор мышь HP Optical	
Наушники Sennheiser HD215	
HDMI Switcher VS-161H	
Программное обеспечение аудитории	
Adobe CC 2018 – на 8 компьютеров	8
Microsoft Office 2016 - на 8 компьютеров	8
Kaspersky Endpoint Security 10 - на 8 компьютеров	8
Autodesk 3DS Max, Maya 2017 - на 8 компьютеров	7
The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) - на 8 компьютеров	1
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
- Монитор LG25UM58-P	
- Наушники Sennheiser HD215	12

Оборудование в аудитории	Кол-во
Программное обеспечение аудитории – Adobe CC 2018– на 12 компьютеров – Autodesk 3DS Max, Maya 2018 - на 12 компьютеров	12
– Станок для съёмки компьютерной перекладки – Компьютер для съёмки – Компьютерный монитор – Видеокамера Sony – Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV – Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 – Кабель FireWire	4 4 4 4 3 1 4
Программное обеспечение STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5 2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2 3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0 4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0 5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	5
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 – 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

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины**
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Список фильмов, рекомендуемых для просмотра*
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» – дать обучающемуся теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, системе киноизобразительных средств, которыми располагает киноискусство.

Задачей курса «Основы кинооператорского мастерства» является ознакомление обучающихся с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, его возможностями в творческом и производственном процессах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 1 курсе во 2-м семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
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	<i>Знает:</i> ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции; ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для каждого работника временного творческо- производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; <i>Владеет:</i> ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-6.6. коммуникативной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

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
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	30	–	30
Аудиторные занятия всего, в том числе:			
Лекции	–	–	–
Практические занятия	30	–	30
2. Самостоятельная работа	36	–	36
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	6	–	6
ИТОГО:	акад.час.	72	–
	з.е.	2	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Введение	2	2	–
Тема 1. Кинооператорство	5	2	3
Тема 2. Российская школа кинооператорского искусства	5	2	3
Тема 3. Киноизобразительная техника оператора	5	2	3
Тема 4. Композиция кинокадра	5	2	3
Тема 5. Киноосвещение	7	4	3
Тема 6. Натурная киносъемка	5	2	3
Тема 7. Комбинированные съемки	5	2	3
Тема 8. Специальные виды киносъемок	5	2	3
Тема 9. Мастерство оператора научных фильмов	5	2	3

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 10. Мастерство оператора-документалиста	5	2	3
Тема 11. Мастерство оператора игровых фильмов	7	4	3
Тема 12. Обзорные лекции	5	2	3
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6		
Всего за 2-й семестр	72	30	36

5.2. Содержание тем дисциплины

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.

Тема 1. Кинооператорство

Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии.

Информационные возможности кинокамеры. «Прямая» документальная съемка событий и явлений действительности. Становление профессии кинооператора-документалиста; необходимые знания, область творческой и производственной работы.

Художественно-выразительные возможности камеры. «Постановочная» съемка художественных фильмов. Становление профессии кинооператора-постановщика; необходимые знания, Область творческой и производственной работы.

Познавательные 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.

Творчество российских кинооператоров современного периода.

Киноизобразительная культура фильма.

Тема 3. Киноизобразительная техника оператора

Операция киносъемки: 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.

Изобразительные возможности кинокамеры. Приемы съемки и киноизобразительная форма кадра в различных системах кинематографа.

Кинетические приемы съемки: 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.

Динамические приемы съемки – с операторского транспорта, с наземных, воздушных и водных видов транспорта, съемки в космосе; съемки камерой с рук – изобразительный эффект, выполнения, область применения.

Оптические приемы съемки – киноперспектива, съемка нормальной широкоугольной и длиннофокусной оптикой, съемка вариооптикой (трансфокатором) – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в фильмах.

Экспозиционные приемы съемки – черно-белые и цветные виды кинопленки, светофильтры, съемочная экспозиция, изобразительный эффект, область применения в кинофильмах.

Тема 4. Композиция кинокадра

Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр «съемочный» 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 съемке. Композиция кадра при «постановочной» съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.

Тема 5. Киноосвещение

Искусство и техника кинооператорского освещения

Изобразительная стилистика фильмов и искусство операторского освещения.

Искусство и техника киноосвещения А.Левицкого, Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Б.Волчека, С.Урусецкого 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 *«рисующего»* (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 *«тонального»* (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме.

3. Метод *«эффектного»* освещения в черно-белом и цветном фильме.

4. *Подсветка в интерьерах* 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. *Подсветка в интерьерах при документальной съемке* 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. Натурное (естественное) освещение

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. Постановочная съемка на натуре

1. Съемка постановочных сцен на солнечной натуре. 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. Съемка постановочных сцен в пасмурную погоду. Решение изобразительно-живописных задач на черно-белой и цветной пленке.

3. Режимная съемка 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.

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.

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.

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 других 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 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

светоцветовым решением монтажных кадров. Работа над оптической организацией внимания зрителя.

Особенности киноизобразительной формы широкоформатных, широкоэкранных и телевизионных фильмов, задачи композиции кадров.

1. Работа оператора над экранным образом актёра в кадре

Актёр в образе роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Поиски грима, костюма, светотональных и 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.

2. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма

Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма.

Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы.

Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов.

Разработка операторской экспликации.

3. 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.

4. 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.

5. 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 работы 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.

6. Работа оператора над фильмами для телевидения

Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов (сериалов). Композиция кадра.

Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника освещения павильонных объектов для телефильмов. Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра, освещением, приёмами съёмки.

Особенности работы оператора над фильмами-концертами, ток-шоу и др. телепередачами.

Тема 12. Обзорные лекции

Художественные, творческие и производственные задачи кинооператорского искусства на современном этапе.

Операторская работа в фильмах, отмеченных отечественными и международными премиями.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа включает изучение рекомендованной литературы, подготовку к практическим занятиям, проработку материалов, выполнение всех видов самостоятельной работы, подготовку к зачету с оценкой.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

Основная литература

6. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. - М.: Искусство, 1995.
7. Железняков В.Н. Cinematografer. - М.: ВГИК, 2002.
8. Железняков В.Н. Свет и контраст. - М.: ВГИК, 2001.
9. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. - М.: Искусство, 1992.
10. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1: Изобразительная ёмкость кадра. - М.: Изд. «625», 2004.
11. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съёмка действительности. - М., Изд. «625», 2008.
12. Миллерсон Д. Телевизионное производство. - М.: Флинта, 2004.
13. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. - М., Изд-во «625», 2006.

Дополнительная литература

- Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. - М., 2002.
- Уилки Б. Создание спецэффектов. - М.: ГИТР, 2006.
- Журнал «Техника и технология кино».
- Журнал «625».
- Журнал «CINEFEX» (на русском языке).
- Журнал «AMERIKAN CINEMATOGRAFER» (на английском языке).

Список фильмов, рекомендуемых для просмотра

43. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников
44. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондричичек.
45. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
46. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
47. «Асфальт», Германия, 1929 г., реж. Джо Мэй ; опер. Гюнтер Риттау.
48. «Атланта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
49. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
50. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов
51. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Руттенберг.
52. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
53. «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
54. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
55. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
56. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
57. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
58. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
59. «Гарпадум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
60. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.
61. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
62. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
63. «Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
64. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
65. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский
66. «Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
67. «Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
68. «И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
69. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
70. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.

71. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
72. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
73. «Конец Санкт-Петербурга», СССР, 1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
74. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусовский
75. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
76. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
77. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
78. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
79. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
80. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер. Александр Антипенко
81. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
82. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
83. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
84. «Неотправленное письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусовский.
85. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
86. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У. Битцер
87. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер. Тонино Дели Колли
88. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж. Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
89. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
90. «Остров», Россия, 2006, реж. Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
91. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер. Ежи Вуйчик
92. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
93. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
94. «Преступление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
95. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
96. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
97. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
98. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер. Сергей Мачильский
99. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж. Марк Донской; опер. Сергей Урусовский
100. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Кurosawa; опер. Асакадзу Накаи

101. «Сибиряда», СССР, реж. Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
102. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.
103. «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
104. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
105. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
106. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.
107. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер
108. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
109. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд
110. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Ньютвист
111. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцевой, опер. Алишер Хамидходжаев
112. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
113. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусовский.
114. «Я шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Практические и просмотрные занятия осуществляются в аудитории, имеющей возможность видеопозаа, и зале, оснащенном кино- и видеопозаекцией. ВГИК располагает 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

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РЕЖИССУРА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА И ГОЛОГРАФИИ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Рекомендуемые фильмы для самостоятельных просмотров обучающимися*
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины: создание целостного представления о специфических особенностях режиссуры интерактивных медиа и голографии, формирование режиссера нового поколения, обладающего теоретическими знаниями и практическими приемами работы в компьютерной технологии при ее постоянном развитии.

Задачи дисциплины:

- изучение основных принципов аудиовизуального творчества;
- привитие навыков творческого мышления, создания художественных образов на экране в кино-, теле- и компьютерных технологиях, в которых пользователь может влиять на презентацию повествования и его развертывание в режиме реального времени;
- выработка умения применения в той или иной области мультимедийной и рекламной деятельности полученных знаний и навыков.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Режиссура интерактивных медиа и голографии» относится к Обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОП ВО.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Монтаж интерактивных медиа», «Изобразительное решение мультимедиа проекта» и других дисциплин специализации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной УК-2 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знает:</i> УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности; УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации; <i>Умеет:</i> УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел);

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта; <i>Владеет:</i> УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности; УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами; УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.

Наименование категории (группы) профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий,	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта;

Наименование категории (группы) профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	"Интернет"-ресурсов и веб-контента	ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 академических (324 астрономических) часа. При изучении дисциплины проводятся мастер-классы. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 4, 6, 7 семестрах; экзамен и защита курсового проекта – в 8-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего	В том числе по семестрам:

		3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	192	34	30	34	30	34	30
Практические занятия	192	34	30	34	30	34	30
2. Самостоятельная работа	186	2	36	2	36	68	42
Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой, экзамен, КП	54	–	6	–	6	6	36
ИТОГО:	часов	432	36	72	36	72	108
	зач. ед.	12	1	2	1	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий	
		Прак. зан.	СР
Тема 1. Эволюция интерактивных медиа	37	19	18
Тема 2. Уровни повествования	37	19	18
Тема 3. Интерактивное повествование	37	19	18
Тема 4. Интерактивное кино: история, теория и практика	37	19	18
Тема 5. Аудиовизуальное повествование на интерактивном телевидении	37	19	18
Тема 6. Веб-повествование: разнообразие форм	37	19	18
Тема 7. Трансмедийное повествование – перспективный путь развития медиабизнеса	37	19	18
Тема 8. Интеграция цифровых медиа в театральную практику	39	19	20
Тема 9. Современное пространство интерактивного повествования	39	19	20
Тема 10. Работа режиссера интерактивных медиа	41	21	20
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен, КП	54		
Итого часов	432	192	186

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Тема 1. Эволюция интерактивных медиа

Эволюция интерактивных медиа, в основе которых лежит аудиовизуальное повествование, от интерактивного фильма «Киноавтомат» 1967 года и первых детских интерактивных телевизионных шоу «WinkyDinkandYou» 60-х годов, созданных в доцифровую эпоху, до современных компьютерных игр и интерактивной драмы «Façade» с применением интеллектуальных систем.

Тема 2. Уровни повествования

Различные уровни участия аудитории (реципиента) в развертывании повествования, различные виды повествовательных структур, различные платформы медиа.

Тема 3. Интерактивное повествование

Способы эффективного использования уникальных возможностей цифровых медиа для создания вымышленных и невымышленных историй. Возможные формы участия реципиента в развертывании нарратива. Что определяет нарративный опыт реципиента. Взаимодействие нарративного дизайна (создание повествования) с интерактивным дизайном.

Тема 4. Интерактивное кино: история, теория и практика

Будущее кинематографа. Степень влияния зрителя-пользователя на сюжет.

Понятие «интерактивный фильм». Разнообразный опыт создания интерактивного кино за более чем 30-летнюю историю его развития. Наиболее яркие примеры из мировой практики создания интерактивного кино.

Тема 5. Аудиовизуальное повествование на интерактивном телевидении

Анализ опыта интерактивного повествования задолго до появления цифрового телевидения (одновременный показ несколькими вещательными каналами различных точек зрения или линий истории). Различные подходы к созданию интерактивного повествования на современном ТВ.

Тема 6. Веб-повествование: разнообразие форм

Разнообразные формы аудиовизуального веб-повествования, использующие определенные сильные стороны Интернета как цифрового медиума: интерактивный фильм, веб-документалистика, веб-ТВ-сериал, повествование в виртуальном мире (Second-Life и др.), повествование в социальных сетях, интерактивная нарративная реклама, ARG(игра в альтернативной реальности), веб-повествование на базе видео и др.

Лучшие примеры из мировой практики, иллюстрирующие специфику той или иной формы веб-повествования. Интерактивные проекты с открытым контентом.

Тема 7. Трансмедийное повествование – перспективный путь развития медиабизнеса

Трансмедийное повествование как техника передачи массовой аудитории чувств, тем и понятий посредством системного и согласованного использования нескольких медиа-платформ.

Данная форма повествования, созданная для персонального вовлечения членов медиа-аудитории в пространство истории, усиливает личное участие каждого в раскрытии нарратива. Каждый медиум обеспечивает расширение повествования, оптимизирует погружение в историю и предлагает аудитории новые способы участия в рассказе.

Тема 8. Интеграция цифровых медиа в театральную практику

Цифровые медиа и их влияние на сценическое повествование. Методы использования уникальных возможностей цифровых медиа и новых технологий в современной театральной практике.

Способы расширения аудитория современного театра на базе интернет-технологий.

Тема 9. Современное пространство интерактивного повествования

Анализ теоретических концепций интерактивного повествования, режиссуры цифровых медиа и ее практического воплощения в западных и отечественных работах.

Тема 10. Работа режиссера интерактивных медиа

Определение художественно-выразительных средств, необходимых для создания интерактивного проекта. Освоение поступающих образцов новой аудиовизуальной техники, аппаратных и программных средств мультимедиа. Организация и выполнение технической эксплуатации систем и комплексов студии мультимедиа в соответствии с требованиями технической документации.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение основной и дополнительной литературы, просмотры рекомендованных фильмов. Обучающиеся самостоятельно создают творческую работу (проект), которая суммирует все практические и теоретические знания, производственные и творческие навыки, умение самостоятельно решать сложные композиционные задачи в неразрывной связи с требованиями кинематографического производства, полученные за время изучения дисциплины.

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

Основная литература

3. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений: Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств. Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 152 с.: ил. ЭБС «Лань».
4. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК. 2011 — 208 с.

Дополнительная литература

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
2. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1990.
3. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
4. Бергман о Бергмане. – М., Радуга, 1985.
5. Бертольд Брехт о театре: Сб. статей. – М., 1960.
6. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
7. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1987.
8. Герасимов С. Собр. Соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
9. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
10. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
11. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М.: Искусство, 1954-61.
12. Тарковский А. Начало... и пути. – М.: ВГИК, 1994.
13. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
14. Эйзенштейн С. Избранные произв. в 6-ти томах. – М. Искусство, 1964-71.

Рекомендуемые фильмы для самостоятельных просмотров обучающимися

«Адмирал Ушаков» - М.Ромм
«Амадеус» - М.Форман
«Амаркорд» - Ф.Феллини

«Андрей Рублев» (1 и 2 серии) - А.Тарковский
«Ашик Кериб» - С.Параджанов
«Банды Нью-Йорка» - М.Скорсезе
«Бег» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
«Без вины виноватые» - В.Петров
«Бесприданница» - Я.Протазанов
«Бешеные деньги» - Е.Матвеев
«Блоу ап» - М.Антониони
«Борис Годунов» - С.Бондарчук
«Валентино» - К.Рассел
«Вальмонт» - М.Форман
«Великий воин Албании Скандербег» - С.Юткевич
«Воробей» – Дзефферелли
«Вечерние посетители» - М. Карне
«Век невинности» –М.Скорсезе
«Визит вежливости» - Ю.Райзман
«Восемь с половиной» - Ф.Феллини
«Гамлет» - Г.Козинцев
«Декамерон» - П.Пазолини
«Дети райка» – М.Карне
«Джейн Эйр» - Дзефферелли
«Джульетта и духи» - Ф.Феллини
«Дочь Райна» - Д.Лин
«Евангелие от Матфея» - П.Пазолини
«Елизавета» – Шекхар Капур
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» - С.Поллок
«Иван Грозный» (1 и 2 серии) - С.Эйзенштейн
«Идиот» – В.Бортко
«Илья Муромец» - А.Птушко
«Кабаре» - Б.Фосс
«Казанова» - Ф.Феллини
«Калина красная» - В.Шукшин
«Король танцует» – Ж.Корбье
«Книга Просперо» - П.Гринуэй
«Конец Санкт-Петербурга» - В.Пудовкин
«Контракт рисовальщика» - П.Гринуэй
«Королева Марго» – П.Широ
«Король Лир» - Г.Козинцев
«Красное и черное» - К.Отан-Лара
«Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
«Леонара» - Л.Висконти
«Любовь Свана» - М.Шлендорф
«Людвиг» - Л.Висконти
«Машенька» - Ю.Райзман
«Мой друг Иван Лапшин» - А.Герман
«Медя» - П.Пазолини
«На последнем дыхании» - Ж.-Л.Годар
«Невинный» - Л.Висконти

«Огнем и мечем» –Е.Гоффман
«Обретенное время» – р-Р.Руис
«Октябрь» - С.Эйзенштейн
«Опасные связи» – С.Фрирз
«Отелло» - С.Юткевич
«Петр I» (1 и 2 серии) - В.Петров
«Повар, муж, жена и ее любовники» - П.Гринуэй
«Подранки» - Н.Губенко
«Покаяние» - Т.Абуладзе
«Путевка в жизнь» - Н.Экк
«Пышка» - М.Ромм
«Разум и чувства»- А.Вайда
«Реставрация» – М.Хоффман
«Рим» - Ф.Феллини
«Рим в 11 часов» - Д.Де Сантис
«Ромео и Джульетта» - Ф.Дзеффирелли
«Руслан и Людмила» (1 и 2 серии) - А.Птушко
«Русский бунт» – А.Прошин
«Садко» - А.Птушко
«Сатирикон» - Ф.Феллини
«Сельская учительница» - М.Донской
«Сирано де Бержерак» – П. П.Раппно
«Сказка о царе Салтане» - А.Птушко
«Тегеран 43» - А.Алов и В.Наумов
«Фараон» –Е.Кабалерович
«Фанни и Александр» - И.Бергман
«Царь Эдип» - П.Пазолини
«Цвет граната» - С.Параджанов
«Шепоты и крик» - И.Бергман

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:
«Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	12
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МОНТАЖ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание дисциплины по видам занятий**
 - 5.3. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Фильмография*
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Монтаж интерактивных медиа» – изучение основных принципов монтажа и различных монтажных теорий, исследование возможностей искусства монтажа на примерах экранных произведений отечественного и зарубежного кинематографа.

Задачи дисциплины:

- научить создавать раскадровку – монтажную последовательность кадров на бумаге, перевод вербального повествования посредством образного мышления в невербальное повествование, прорисовка сюжета сценария в ключевые кадры аудиовизуального повествования;
- дать знания о принципах комфортного 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;
- дать знания о разных контейнерах, кодеках и форматах необходимых для выбора предпочтительной системы монтажа и дальнейшему взаимодействию с другими участниками процесса монтажа;
- 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;
- научить выражать замысел в виде раскадровки, и в форме аниматика используя различные приёмы монтажного построения экранного произведения;
- объяснить производственную цепочку монтажа, взаимосвязь работы режиссёра с аудиовизуальным произведением и работы звукорежиссера, колориста, специалиста по визуальным эффектам;

в сфере практической работы:

- освоить программное обеспечение Avid Media Composer;
- освоить программное обеспечение Final Cut Pro;
- освоить наиболее часто встречающиеся схемы съёмок и последующего монтажа статичных и динамичных сцен (диалог, погоня, танец, схватка);
- освоить многокамерный монтаж;
- освоить возможности программ монтажа в создании мультимедийных сцен (полиэкранный, хромакей, треккинг, маски).
- содействовать приобретению умения работать в творческом коллективе в сотрудничестве с остальными участниками постпродакшена);

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаётся на 1-4 курсах в 1-8-м семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения дисциплины «Режиссура интерактивных медиа и голографии».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i>

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.
	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы, 828 академических (621 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой – в 2, 4, 6 семестрах, экзамен – в 7 и 8 семестрах.

Таблица 2

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):	369	43	38	59	68	43	38	42	38
Теоретический блок:									
Лекции	76	16	14	16	30	–	–	–	–
Практический блок:									
Практические, семинарские занятия	226	18	16	34	30	34	30	34	30
Индивидуальные занятия	67	9	8	9	8	9	8	8	8
Самостоятельная работа	369	29	28	13	34	101	28	102	34
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен	90	–	6	–	6	–	6	36	36

ИТОГО:	часов	828	72	72	72	108	144	72	180	108
	зач. ед.	23	2	2	2	3	4	2	5	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов				
	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий			
		Лек- ции	Прак. зан.	Индив. зан.	Самост . раб.
Тема 1. Монтаж как художественная форма	33	4	10	3	16
Тема 2. Монтаж как выразительное средство. «Эффект Кулешова» и принцип сопоставления	33	4	10	3	16
Тема 3. Понятие кинокадра. Крупности планов	33	4	10	3	16
Тема 4. Кадр – основа визуального языка. Выразительность и изобразительные характеристики кадра	33	4	10	3	16
Тема 5. Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства	33	4	10	3	16
Тема 6. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза, сцена, эпизод	33	4	10	3	16
Тема 7. Время и пространство. Условность в кино. Режиссер и временной поток	33	4	10	3	16
Тема 8. Трансформация времени. Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре	33	4	10	3	16
Тема 9. Движение в фильме. Движение в пространстве и во времени	33	4	10	3	16
Тема 10. Внутрикадровый монтаж	33	4	10	3	16
Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз. Склейка-столкновение	33	4	10	3	16

Наименование тем	Количество часов				
	Общая трудо- емкость	Виды учебных занятий			
		Лек- ции	Прак. зан.	Индив. зан.	Самост . раб.
Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа	33	4	10	3	16
Тема 13. Создание образа монтажным путем при помощи игровых кусков	32	3	10	3	16
Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа	32	3	10	3	16
Тема 15. Ритм и темп. Ритмическое построение движения	33	3	10	3	17
Тема 16. Звук как элемент языка аудиовизуальных искусств.	33	3	10	3	17
Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя	33	3	10	3	17
Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма	33	3	10	3	17
Тема 19. Основы нелинейного монтажа. Знакомство с цифровыми монтажными программами	33	3	10	3	17
Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход как эффект	34	2	12	3	17
Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение	34	2	12	3	17
Тема 22. Обработка и запись видео. Преобразование форматов видеоизображения	39	3	12	4	20
Промежуточная аттестация-зачет с оценкой, экзамен	96				
ИТОГО	828	76	226	67	363

5.2. Содержание дисциплины по видам занятий

Изучение монтажных теорий, возможностей цифрового монтажа, специальных эффектов проходит в рамках лекционного курса, индивидуальных занятий, практических занятий, кинопросмотров и самостоятельной работы. Для понимания принципов монтажного повествования и закрепления полученных знаний, большое значение имеет практический опыт, получаемый обучающимися при выполнении учебных заданий и упражнений.

Теоретический раздел дисциплины раскрывает специфику творческого и технологического процесса создания аудиовизуальных экранных произведений, знакомит с различными монтажными школами и особенностями построения экранного произведения. Освещает эволюцию монтажных решений и теорий кинематографа. рассматривает типологию монтажа, взаимные воздействия на монтажную стилистику кино, телевидения и современных мультимедиа программ.

Лекционная часть дисциплины знакомит обучающихся 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.

Просмотры фильмов и других аудиовизуальных экранных произведений осуществляются в соответствии с лекционной и практической частями дисциплины, включают просмотры и обсуждение лучших анимационных, компьютерных и традиционных кинофильмов, телефильмов, современных мультимедиа программ, созданных мастерами, а также экранных работ обучающихся. Проводится анализ вариантов творческих решений, режиссерское видение темы.

Просмотры закрепляют теоретические знания обучающихся, развивают навыки к самостоятельному анализу кинопроизведений, их монтажного построения.

Практические занятия – это выполнение учебных заданий по дисциплине «Теория и практика монтажа».

Занятия воспитывают в обучающемся 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 выполнения учебной работы обучающихся над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания. Практические занятия по монтажу начинаются позже теоретических и затем идут параллельно. Обучающиеся учатся работать в монтажных компьютерных программах Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro по отдельности или в комбинации.

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

- прослушивание теоретического курса;
- просмотры фильмов соответствующей тематики;
- знакомство с инструментарием монтажных программ, создания специальных эффектов, титров,
- исполнение элементарных упражнений по монтажу, хронометраж от 5-10 мин.:

- монтаж по крупности, движению, монтаж диалогов, по смещению оси съемки, построение глубинной мизансцены, съемка одним планом;
- монтажная съемка и монтаж наблюдений (3 сюжета по 1 мин: «Ожидание», «Человек в действии», «Город»);
- монтаж рекламного ролика фильма из чужого материала, хронометраж 1 мин.

Индивидуальные занятия – это индивидуальное руководство преподавателем практическими заданиями по дисциплине. Индивидуальный подход позволяет преподавателю всесторонне раскрыть способности каждого обучающегося.

5.3. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Монтаж как художественная форма

Типология монтажа. Монтаж как средство повествования и способ режиссерского мышления. Монтажная форма в литературе. Зарождение структурного анализа художественного текста. Литературный сценарий как монтажная структура. Перевод монтажной структуры литературного текста в режиссерский сценарий и операторский монтажный план.

Тема 2. Монтаж как выразительное средство.

«Эффект Кулешова» и принцип сопоставления.

«Эффект Кулешова» и принцип сопоставления, рождение экранного образа. Обзор литературы по теме «Монтаж как выразительное средство». Эволюция искусства киномонтажа (краткий обзор).

Тема 3. Понятие кинокадра. Крупности планов.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. История крупного плана.

Тема 4. Кадр – основа визуального языка. Выразительность и изобразительные характеристики кадра.

Выразительность и изобразительные характеристики кадра. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные. Глубина кадра, глубинная мизансцена.

Тема 5. Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства

Различия театральной мизансценой и «экранной» мизансцены. Понятие мизанкадра. Мизансцена в современных экранных произведениях.

Тема 6. Монтажная форма фильма.

Монтажная фраза, сцена, эпизод

Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Простейшие правила монтажа изображения. Начало и конец кадра, монтажной фразы, эпизода, фильма.

Тема 7. Время и пространство. Условность в кино.

Режиссер и временной поток

Условность в кино. Режиссер и временной поток. Ход времени на стыке кадров. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени.

Тема 8. Трансформация времени.

Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре

Соединение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства. Нелинейное построение.

Тема 9. Движение в фильме.

Движение в пространстве и во времени

Движение в пространстве и во времени. От чего зависит скорость движения на экране. Возможные ошибки. Движение объекта и камеры.

Преимущества монтажного продолжения движения. Движение мысли и действия.

Тема 10. Внутрикадровый монтаж

От общего к частному. От детали к общему плану. Плюсы и минусы внутрикадрового монтажа, потери и приобретения. Однозначность и многозначность кадра. Простота кадра и многозначность эпизода. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное.

Тема 11. Склейка. Соединение монтажных фраз.

Склейка-столкновение

Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Комфортное соединение планов. Связь между кусками: формальная внешняя, смысловая, звуковая, связь психологическая.

Тема 12. Монтаж как средство повествования. Виды монтажа

«Монтаж аттракционов» как метод построения аудиовизуальных искусств.

Последовательный, параллельный монтаж. Ассоциативный, аналитический монтаж. Поэтический, ритмический, клиповый монтаж. Дистанционный монтаж.

Тема 13. Создание образа монтажным путем

при помощи игровых кусков

Монтаж и актер. Акцент. Эмоциональное накопление. Игра на контрастах, изобразительное и светотеневое решение.

Тема 14. Эффект осмысленного нарушения правил монтажа

Эффект совмещений расстояний. Эффект контраста. Некомфортный монтаж как авторский прием. «Монтаж по мысли», дистанционный монтаж.

Тема 15. Ритм и темп. Ритмическое настроение движения

Ритмическое построение движения. Ритмическая форма фильма как сочетание внутрикадрового ритма, темпа и монтажного ритма.

Тема 16. Звук как элемент языка аудио визуальных искусств

Изменения, принесенные звуком в кинематограф, в его зрительный ряд. Синхронный звук. Нереалистический звук. Звуковые ассоциации.

Тема 17. Звуковой образ персонажа. Звуковой образ героя.

Звуковой образ героя. Звуковой контрапункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма.

Тема 18. Звуковое решение сцены, эпизода, фильма

Шумы природные. Шумы имитация. Тональность шумов. Образ и драматургия шумов. Звукозрительный образ, контрапункт. Звуковые медиафайлы. Навигация по таймлинии. Регулировка уровней звука, аудиомикшер, синхронизация клипов. Звуковые эффекты.

Тема 19. Основы нелинейного монтажа.

Знакомство с цифровыми монтажными программами

Знакомство с цифровыми монтажными программами Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro, по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Оцифровка изображений. Понятие медиафайла.

Тема 20. Специальные эффекты. Монтажный переход как эффект

Специфика применения эффектов в различных видах экранных произведений. Монтажный переход как специальный эффект. Качество компьютерных изображений.

Тема 21. Создание титров. Титры и их визуальное решение

Титры и их визуальное решение. Титры как часть образа экранного аудиовизуального произведения.

Тема 22. Обработка и запись видео.

Преобразование форматов видеоизображения

Преобразование форматов видеоизображения. Обработка видео, фильтры, эффекты. Запись результатов монтажа на носитель. Качество записи. Оформление материала для эфира. Технические параметры.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Обучающиеся самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью дисциплины. Преподаватель консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров, осуществляет контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Примерная тематика учебных работ

1. Проработка монтажного построения литературного сценария и режиссерской экспликации, монтажное построение сюжетов, монтажная съемка, монтаж экранной работы, обработка изображения и цветокоррекция, монтажные переходы как специальные эффекты.
2. Создание рекламного или музыкального клипа, анимационного фильма или компьютерной игры.

3. Оригинальная монтажная работа в виде перемонтированного киноголика или оригинального видеосюжета.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
2. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
3. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
4. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
5. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
6. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
7. Мартен М. Язык кино. – М.: Искусство, 1959.
8. Монтегю А. Мир фильма. – Л.: Искусство, 1969.
9. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
10. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
11. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
12. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
13. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
14. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
15. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981
16. Соколов А. Монтаж изображения. – М., 1985
17. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
18. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
19. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
20. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
21. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
22. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. ВГИК, 1980
23. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
24. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
25. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

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.

Фильмография

1. «Адмирал Ушаков» – М. Ромм
2. «Амадеус» – М. Форман

3. «Амакорд» – Ф. Феллини
4. «Андрей Рублев» (1, 2 серии) – А. Тарковский
5. «Ашик Кериб» – С. Параджанов
6. «Банды Нью-Йорка» – М. Скорсезе
7. «Бег» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
8. «Без вины виноватые» – В. Петров
9. «Бесприданница» – Я. Протазанов
10. «Бешеные деньги» – Е. Матвеев
11. «Блоу ап» – М. Антониони
12. «Борис Годунов» – С. Бондарчук
13. «Валентино» – К. Рассел
14. «Вальмонт» – М. Форман
15. «Великий воин Албании Скандербег» – С. Юткевич
16. «Воробей» – Дзеферелли
17. «Вечерние посетители» – М. Карне
18. «Век невинности» – М. Скорсезе
19. «Визит вежливости» – Ю. Райзман
20. «Восемь с половиной» – Ф. Феллини
21. «Гамлет» – Г. Козинцев
22. «Декамерон» – П. Пазолини
23. «Дети райка» – М. Карне
24. «Джейн Эйр» – Дзеферелли
25. «Джюльетта и духи» – Ф. Феллини
26. «Дочь Райна» – Д. Лин
27. «Евангелие от Матфея» – П. Пазолини
28. «Елизавета» – Шекхар Капур
29. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» – С. Полок
30. «Иван Грозный» (1,2 серии) – С. Эйзенштейн
31. «Идиот» – В. Бортко
32. «Илья Муромец» – А. Птушко
33. «Кабаре» – Б. Фосс
34. «Казанова» – Ф. Феллини
35. «Калина красная» – В. Шукшин
36. «Король танцует» – Ж. Корбье
37. «Книга Просперо» – П. Гринуэй
38. «Конец Санкт-Петербурга» – В. Пудовкин
39. «Контракт рисовальщика» – П. Гринуэй
40. «Королева Марго» – П. Широ
41. «Король Лир» – Г. Козинцев
42. «Красное и черное» – К. Отан-Лара
43. «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
44. «Леонара» – Л. Висконти
45. «Любовь Свана» – М. Шлендорф
46. «Людвиг» – Л. Висконти
47. «Машенька» – Ю. Райзман
48. «Мой друг Иван Лапшин» – А. Герман
49. «Медея» – П. Пазолини
50. «На последнем дыхании» – Ж.-Л. Годар

51. «Невинный» – Л. Висконти
52. «Огнем и мечем» – Е. Гофман
53. «Обретенное время» – Р.-Р. Руис
54. «Октябрь» – С. Эйзенштейн
55. «Опасные связи» – С. Фрирз
56. «Отелло» – С. Юткевич
57. «Петр I» (1, 2 серии) – В. Петров
58. «Повар, муж, жена и ей любовники» – П. Гринуэй
59. «Подранки» – Н. Губенко
60. «Покаяние» – Т. Абуладзе
61. «Путевка в жизнь» – Н. Экк
62. «Пышка» – М. Ромм
63. «Разум и чувства» – А. Вайда
64. «Реставрация» – М. Хоффман
65. «Рим» – Ф. Феллини
66. «Рим в 11 часов» – Д. Де Сантис
67. «Ромео и Джульетта» – Ф. Дзеффирелли
68. «Руслан и Людмила» (1, 2 серии) – А. Птушко
69. «Русский бунт» – А. Прошин
70. «Садко» – А. Птушко
71. «Сатирикон» – Ф. Феллини
72. «Сельская учительница» – М. Донской
73. «Сирано де Бержерак» – П. П. Раппно
74. «Сказка о царе Салтане» – А. Птушко
75. «Тегеран 43» – А. Алов, В. Наумов
76. «Фараон» – Е. Кабалерович
77. «Фани и Александр» – И. Бергман
78. «Царь Эдип» – П. Пазолини
79. «Цвет граната» – С. Параджанов
80. «Шепот и крик» – И. Бергман

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.1п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>

- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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.

Перечень некоторых из используемых программ: Adobe Premiere Pro, Edit, Avid, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, 3D studio Max, Maya, CorelDraw, Film box, Final Cut Pro, Elastic reality, Sound Forge, Cakewalk, World Builder, Macromedia Flash MX, Soft IMAGE.

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

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы дисциплины включает:

- учебную киностудию с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов, современным монтажно-тонировочный комплексом (МТК), предназначенным для проведения работ в монтажно-тонировочном периоде учебного кино- и видеопроизводства,, специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.;
- просмотровый зал;
- фильмотеку, видео- и медиатеку;
- лекционные аудитории с возможностью просмотра на vhs, dvd носителях;
- оборудованные рабочие места нелинейного монтажа, работающие с системой Windows и Apple Macintosh, для выполнения практических и самостоятельных работ каждый обучающимся.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕЖИССУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
6. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Фильмы, рекомендуемые для самостоятельных просмотров обучающимися*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины «Режиссура компьютерных игр» □ изучение сущности и специфики режиссуры компьютерных игр как нового вида творческой деятельности, овладение основным понятийным аппаратом режиссуры сценических и экранных искусств, умениями и навыками творческой организации всех составляющих элементов мультимедиа с целью создания целостного интерактивного художественного произведения.

Задачи дисциплины:

- получение представления о базовых вопросах режиссерского искусства: взаимоотношения драматурга и режиссера, актера, замысла и его реализации;
- изучение общих и специфических признаков режиссерского творчества в сценических и экранных искусствах;
- освоение основного понятийного аппарата, используемого при создании интерактивных мультимедийных произведений;
- развитие способности к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению, творческой фантазии.
- освоение методов режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п.
- формирование ясного понимания жанровых и стилевых особенностей интерактивных мультимедийных произведений;
- обучение профессиональному анализу и оценке готовых мультимедийных произведений;
- формирование экранного пространства анимационного фильма мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 3D и Stop motion;
- совмещение фото-, архивных материалов и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Режиссура компьютерных игр» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули)

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Монтаж интерактивных медиа.
2. Изобразительное решение мультимедийного произведения.

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

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных УК-2, УК-3, общепрофессиональной ОПК-6, профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знает:</i> УК-2.1. основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.2. технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности; УК-2.3. закономерности создания художественного образа и технологии его реализации; <i>Умеет:</i> УК-2.4. генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел); УК-2.5. ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; УК-2.6. осуществлять публичное представление проекта; <i>Владеет:</i> УК-2.7. навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности; УК-2.8. навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами; УК-2.9. навыками организации творческо-производственного процесса.
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знает:</i> УК-3.1. специфику профессиональной деятельности; УК-3.2. методы регулирования межличностных отношений в процессе выполнения трудовых функций профессиональной деятельности;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-3.3. принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта; <i>Умеет:</i> УК-3.4. работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. предвидеть результаты своих действий; <i>Владеет:</i> УК-3.7. навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта; УК-3.8. навыками планирования последовательных действий по достижению поставленной цели.

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
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	<i>Знает:</i> ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции; ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. вырабатывать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		отношение к профессии и результатам творческого труда; Владеет: ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения; ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.
	ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПК-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПК-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i>

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		ПК-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.
	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.
Стилистические особенности создания мультимедийного произведения	ПК-6 Способен сформировать свой собственный уникальный стиль в области создания мультимедийного произведения	<i>Знает:</i> ПК-6.1. основные подходы теории искусства к пониманию стиля; <i>Умеет:</i> ПК-6.2. выделять стилистические особенности конкретного произведения аудиовизуального и сценического искусства; определять его принадлежность к тому или иному художественному стилю; <i>Владеет:</i> ПКР-6.3. приемами собственного индивидуального стиля, навыками стилизации произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 зачетных единиц, 1404 (1053 астрономических). часов. Предусмотрена защита курсового проекта в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (в 1, 5-м семестрах), экзамен (2, 3, 4, 6, 7, 8 семестры).

Таблица 2

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 (аудиторные занятия)	884	119	105	119	59	119	75	153	135
Теоретический блок									
Лекции	304	34	30	34	14	34	30	68	60
Практический блок									
Практические, семинарские занятия	452	68	60	68	30	68	30	68	60
Индивидуальные занятия	128	17	15	17	15	17	15	17	15
Самостоятельная работа	304	25	3	25	49	97	33	63	9
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (✓), экзамен	216	✓	36	36	36	✓	36	36	36
ИТОГО:	Акад. час.	1404	144	144	180	144	216	144	252
	З. е.	39	4	4	5	4	6	4	7
									180
									5

5. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий, час.			
		Лекции	Практ. занятия	Индив. занятия	СР
Тема 1. Введение в специальность. Кино как синтез искусств.	19	5	7	2	5
Тема 2. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство мультимедиа и особенности процесса, в котором оно создается	19	5	7	2	5
Тема 3. Задачи режиссера в кино разных жанров	19	5	7	2	5
Тема 4. Фиксация наблюдений на практике	19	5	7	2	5
Тема 5. Телевидение и мультимедиа как СМИ	19	5	7	2	5
Тема 6. Литературный сценарий: отличный от других видов литературы	19	5	7	2	5
Тема 7. Крупности планов	19	5	7	2	5
Тема 8. Монтаж планов разной крупности	19	5	7	2	5
Тема 9. Мизанкадр, мизансцена в живописи и графике	19	5	7	2	5
Тема 10. Мизансцена в театре	19	5	7	2	5
Тема 11. Мизанкадр в фильмах разных видов и жанров	19	5	7	2	5
Тема 12. Композиция кадров	19	5	7	2	5
Тема 13. Глубина кадра. Взаимодействие объекта съемки и фона	19	5	7	2	5
Тема 14. Отличительные особенности телеэкрана в сравнении с киноэкраном	19	5	7	2	5
Тема 15. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в подготовительный период	19	5	7	2	5
Тема 16. Деятельность коллектива постановщиков (режиссера, оператора, художников) в съемочный период	19	5	7	2	5
Тема 17. Единство стиля фильма в творческом решении каждого члена коллектива постановщиков	19	5	7	2	5
Тема 18. Связь мультимедиа с экранными искусствами с литературой, живописью, музыкой	19	5	7	2	5
Тема 19. Заявка-либретто. Синописис	19	5	7	2	5
Тема 20. Структура сценария	19	5	7	2	5
Тема 21. Режиссерский сценарий: технические, творческие, юридические и финансовые составляющие	19	5	7	2	5

Наименование разделов и тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий, час.			
		Лекции	Практ. занятия	Индив. занятия	СР
Тема 22. Размещение объекта в пространстве	19	5	7	2	5
Тема 23. Выразительный ракурс	19	5	7	2	5
Тема 24. Принцип монтажной съемки «восьмеркой»	19	5	7	2	5
Тема 25. Возможности современной цифровой камеры. Технические аспекты записи изображения и звука	19	5	7	2	5
Тема 26. Освещение человека в кадре	19	5	7	2	5
Тема 27. Работа со светом на площадке	19	5	7	2	5
Тема 28. Контрапункт в музыке	19	5	7	2	5
Тема 29. Контрапункт в живописи, театре, кино. Ритмы	19	5	7	2	5
Тема 30. Цифровое изображение	19	5	7	2	5
Тема 31. Редактирование «картинки»	19	5	7	2	5
Тема 32. Ключевое образное решение замысла	19	5	7	2	5
Тема 33. Уточнение задач в ходе совместной работы со сценаристом, оператором и художником кино	19	5	7	2	5
Тема 34. Перспектива развития мультимедиа, ТВ, Интернета	19	5	7	2	5
Тема 35. Сценарий, структура эпизода, действительность экспозиции, диалог событий, движение замысла	19	5	7	2	5
Тема 36. Эффект Кулешова	19	5	7	2	5
Тема 37. Монтаж «аттракционов» Эйзенштейна	19	5	7	2	5
Тема 38. Динамическая композиция кадра	19	5	7	2	5
Тема 39. Монтажная съемка внутрикадровый монтаж	19	5	7	2	5
Тема 40. Приемы цифрового монтажа	19	5	7	2	5
Тема 41. Кадры фронтальные и диагональные. Движение в пространстве	19	5	7	2	5
Тема 42. Станиславский о сверхзадаче и сквозном действии	19	5	7	2	5
Тема 43. Приемы создания атмосферы. Звуковой образ фильма	19	5	7	2	5
Тема 44. Специфика тонировки	19	5	7	2	5
Тема 45. Цвет и композиция кадра	19	5	7	2	5
Тема 46. Подача автора, ведущего, репортера	19	5	7	2	5
Тема 47. Интервью, монолог, диалог, Классические позиции	19	5	7	2	5
Тема 48. Анимационные герои в кадре. Виртуальные персонажи	19	5	7	2	5
Тема 49. Зрелищность и непрерывность. Конфликты и характер персонажей	19	5	7	2	5
Тема 50. Раскадровка мизансцены	42	5	32	2	5
Тема 51. Монтажная фраза. Движение во времени	11	6	7	2	5
Тема 52. Второй план	19	5	7	2	5
Тема 53. Действие, зрелищность	19	5	7	2	5
Тема 54. Течение времени в кадре	19	5	7	2	5
Тема 55. Атмосфера кадра	19	5	7	2	5
Тема 56. Пространство в кадре	19	5	7	2	5
Тема 57. Структура композиции	11	5	7	2	6
Тема 58. Сознательное и бессознательное	19	5	7	2	5
Тема 59. Способы декорирования натурального интерьера. Освоение объекта	19	5	7	2	5
Тема 60. Работа режиссера с оператором	19	5	7	2	5
Тема 61. Работа режиссера со звукорежиссером	19	5	7	2	5

Наименование разделов и тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий, час.			
		Лекции	Практ. занятия	Индив. занятия	СР
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен	216				
ВСЕГО	1404	304	452	128	304

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение учебной литературы, просмотры рекомендованных фильмов, создание работ (проектов), подготовку к зачету с оценкой, экзаменам.

Важнейшей частью самостоятельной работы обучающихся является создание творческих проектов по мультимедийному производству, суммирующих практические и теоретические знания, полученные за время обучения, а также производственные и творческие навыки, умение самостоятельно решать сложные композиционные задачи в неразрывной связи с требованиями кинематографического производства.

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

Примеры творческих заданий

1. Ролик из истории Отечества (1-2 мин.)
2. «Волшебная сказка» (1-2 мин.)
3. «Святочные истории» (1-2 мин.)
4. Научно-познавательный сюжет (10-13 мин. в составе группы).
5. «Интерактивный финал - игра» (2-3 мин.)

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

Основная литература

6. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: Учебное пособие /Изд. 2-е. /Пер. с англ. /Под ред. В. Монетова, М. Казючиц – М.: ГИТР, 2012.

7. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях: Третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Под ред. О.Н. Раева – М.: МКБК, 2012.

8. Грант Т. Запись звука на видеокамеру / Пер. с англ. /Под ред. О.Б. Хвойной. – М.: ГИТР, 2006.

9. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1995.

10. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК.

11. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.

12. Попова Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2017.

13. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.

14. Ромм М.И. Монтажная структура фильма: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1981.

15. Уайатт Х., Эмиес Т. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами: Учебное пособие / Изд. 3-е. /Пер. с англ. /Под ред. А.К. Чудинова. – М.: ГИТР, 2006.

16. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. /Пер. с англ. /Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005.

17. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: Учебное пособие / Ред.-сост. Е.Я. Басин. – М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

- i. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
- ii. Базен А. Что такое кино? Сб. Статей. – М.: Искусство, 1990.
- iii. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
- iv. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.
- v. Бертольд Брехт о театре: Сборник статей. – М., 1960.
- vi. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
- vii. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1987.
- viii. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
- ix. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
- x. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
- xi. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М.: Искусство, 1954-61.
- xii. Тарковский А. Начало... и пути. – М.: ВГИК, 1994.
- xiii. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
- xiv. Эйзенштейн С. Избранные произведения. в 6-ти томах. – М.: Искусство, 1964-71.

Фильмы, рекомендуемые для самостоятельных просмотров обучающимися

- «Адмирал Ушаков» - М.Ромм
- «Амадеус» - М.Форман
- «Амаркорд» - Ф.Феллини
- «Андрей Рублев» (1 и 2 серии) - А.Тарковский
- «Ашик Кериб» - С.Параджанов
- «Банды Нью-Йорка»- М.Скорсезе
- «Бег» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
- «Без вины виноватые» - В.Петров
- «Бесприданница» - Я.Протазанов
- «Бешеные деньги» - Е.Матвеев
- «Блоу ап» - М.Антониони
- «Борис Годунов» - С.Бондарчук
- «Валентино» - К.Рассел
- «Вальмонт» - М.Форман
- «Великий воин Албании Скандербег» - С.Юткевич
- «Воробей» – Дзефферелли
- «Вечерние посетители» - М. Карне
- «Век невинности» –М.Скорсезе
- «Визит вежливости» - Ю.Райзман

«Восемь с половиной» - Ф.Феллини
«Гамлет» - Г.Козинцев
«Декамерон» - П.Пазолини
«Дети райка» – М.Карне
«Джейн Эйр» - Дзефферелли
«Джульетта и духи» - Ф.Феллини
«Дочь Райна» - Д.Лин
«Евангелие от Матфея» - П.Пазолини
«Елизавета» – Шекхар Капур
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» - С.Поллок
«Иван Грозный» (1 и 2 серии) - С.Эйзенштейн
«Идиот» – В.Бортко
«Илья Муромец» - А.Птушко
«Кабаре» - Б.Фосс
«Казанова» - Ф.Феллини
«Калина красная» - В.Шукшин
«Король танцует» – Ж.Корбье
«Книга Просперо» - П.Гринуэй
«Конец Санкт-Петербурга» - В.Пудовкин
«Контракт рисовальщика» - П.Гринуэй
«Королева Марго» – П.Широ
«Король Лир» - Г.Козинцев
«Красное и черное» - К.Отан-Лара
«Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1 и 2 серии) - А.Алов и В.Наумов
«Леонара» - Л.Висконти
«Любовь Свана» - М.Шлендорф
«Людвиг» - Л.Висконти
«Машенька» - Ю.Райзман
«Мой друг Иван Лапшин» - А.Герман
«Медя» - П.Пазолини
«На последнем дыхании» - Ж.-Л.Годар
«Невинный» - Л.Висконти
«Огнем и мечем» –Е.Гоффман
«Обретенное время» – р-Р.Руис
«Октябрь» - С.Эйзенштейн
«Опасные связи» – С.Фрирз
«Отелло» - С.Юткевич
«Петр I» (1 и 2 серии) - В.Петров
«Повар, муж, жена и ее любовники» - П.Гринуэй
«Подранки» - Н.Губенко
«Покаяние» - Т.Абуладзе
«Путевка в жизнь» - Н.Экк
«Пышка» - М.Ромм
«Разум и чувства»- А.Вайда
«Реставрация» – М.Хоффман
«Рим» - Ф.Феллини
«Рим в 11 часов» - Д.Де Сантис
«Ромео и Джульетта» - Ф.Дзеффирелли

«Руслан и Людмила» (1 и 2 серии) - А.Птушко
 «Русский бунт» – А.Прошин
 «Садко» - А.Птушко
 «Сатирикон» - Ф.Феллини
 «Сельская учительница» - М.Донской
 «Сирано де Бержерак» – П. П.Раппно
 «Сказка о царе Салтане» - А.Птушко
 «Тегеран 43» - А.Алов и В.Наумов
 «Фараон» –Е.Кабалерович
 «Фанни и Александр» - И.Бергман
 «Царь Эдип» - П.Пазолини
 «Цвет граната» - С.Параджанов
 «Шепоты и крик» - И.Бергман

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
– монитор LG25UM58-P	
– наушники Sennheiser HD215	

Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
Конфигурация системного блока:	
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
– Монитор LG25UM58-P	12
– Наушники Sennheiser HD215	12

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Работа режиссера с актером на съемочной площадке»

(Название дисциплины)

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер интерактивных медиа и голографии

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.**
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.**
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.**
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**
 - 2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.**
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин.**
 - 2.2.1. Тематический план курса**
 - 2.2.2. Содержание дисциплины**
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм**
- 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**
- 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (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

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Работа режиссера с актером на съемочной площадке» является формирование профессиональных режиссерских навыков при создании творческих проектов интерактивных меди и голографии, которые предполагают актерскую работу в кадре и за кадром. Научить будущего режиссера приемам и методам работы с актером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел. Важным моментом является не «навязывание» актерам догматических решений, а использование возможностей их таланта.

Задачи

1. Подготовить будущего режиссера к самостоятельной работе с актером.
2. Научить основным приемам и методам работы с актером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел.
3. Дать возможность студентам на собственном опыте понять и постичь природу актерской работы.
4. Познакомить студента с тактикой и техниками построения органичного, выразительного и правдивого поведения в кадре с актером и неактером.
5. Расширить и углубить знания начинающего режиссера в сфере практической психологии, понимании строения тела человека, семиотике потребностей.
6. Изучить особенности киноязыка, отличие театральных средств выразительности от кинематографических, освоить и применить на практике в работе с актером различные инструментальные выразительные средства искусства кино.
7. Познакомить с методами развития общего творческого потенциала личности.
8. Раскрыть личность каждого студента, помочь проявиться его творческому своеобразию.

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

В результате изучения дисциплины студент должен

«Знать»:

- основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения.
- основы актерского мастерства.
- историю возникновения метода многокамерной съёмки
- профессионально ставить творческие задачи перед актером

«Уметь»:

- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта;
- способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы;
- добиваться максимально полного воплощения творческого замысла.

- применять терминологию, лексику и основные категории в сфере производства проектов «многокамерной съемки»;
- воплотить свой творческий замысел через мезансценирование;
- вскрыть через действенный анализ сквозное действие персонажей.
- определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла;
- в ходе репетиций находить и обогащать рисунок основных ролей;
- помочь актерам глубже понять суть характеров и взаимоотношений своих персонажей.

«Владеть»:

- методологией воплощения собственного замысла через актера.
- навыками руководства творческим коллективом.
- способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках актерского ансамбля.

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:

художественно-творческая деятельность:

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

творческо-производственная деятельность:

способностью и готовностью 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-4);

• **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

○ **Структура и организационно-методические данные дисциплины**

Таблица № 1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины <u>11</u> зач. ед. <u>396</u> часа. (297)		
Вид учебной работы	Количество часов	
	В том числе по семестрам	

	Всего по уч. плану	1	2	3	4	5	6	7	8	
Работа с преподавателем (контактные часы):	143	-	-	-	-	-	-	42	37	
Теоретический блок:										
Лекции										
Практический блок:										
Практические и семинарские занятия	128	-	-	34	30	-	-	34	30	
Лабораторные работы (лабораторный практикум)										
Индивидуальная работа	15	-	-	-	-	-	-	8	7	
Самостоятельная работа:										
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками	175	-	-	68	42	-	-	30	35	
Практический блок:										
Контрольная работа										
Курсовая работа										
Создание проект, эссе, реферата и др.										
Промежуточная аттестация	78	-	-	6	36	-	-	-	36	
Зачет с оценкой, экзамен		-	-	Зао	Эк	-	-	-	Эк	
ИТОГО:	часов	396	-	-	108	108	-	-	72	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	11	-	-	3	3	-	-	2	3

- **Содержание разделов дисциплин.**

2.2.1 Тематический план курса

Таблица № 2

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	инд.зан	Сам.	
2 курс, 3 семестр							
1	Выразительные средства актера.	12	-	4	-	8	-
2	Мышечная свобода	12	-	4	- -	8	-
3	Внимание. Воображение. Фантазия.	12	-	4	-	8	-
4	Действие - поступок	12	-	4	-	8	-
5	Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.	13		4		9	

6	Законы актерского мастерства.	13		4		9	
7	Сценическая задача.	13		5		9	
8	Общий анализ роли. Метод действенного анализа сценария и роли.	13		5		9	
Итого за 7 семестр:		102	-	34	-	68	-
Зачет с оценкой:		6					
Всего за 7 семестр:		108					
2 курс, 4 семестр							
9	Эмоциональная память. «Манок»	10	-	4	-	6	-
10	Взаимодействие	10	-	4	-	6	-
11	Задача и сверхзадача. Сквозное действие.	10	-	4	-	6	-
12	Режиссура этюда. Постановочный этюд	10	-	4	-	6	-
13	Замысел роли.	10	-	4	-	6	-
14	Создание сценического образа.	11	-	5	-	6	-
15	Структура действующих лиц.	11	-	5	-	6	-
Итого за 8 семестр:		72	-	30	-	42	-
Экзамен:		36					
Всего за 8 семестр:		108					
общая трудоемкость:		216					
4 курс, 7 семестр							
16	Взаимодействие. Борьба. актера.	17	-	8	2	7	-
17	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера	17	-	8	2	7	-
18	Кастинг. Выбор исполнителей	19	-	9	2	8	-

	ролей.						
19	Особенности творчества актера в кино.	19	-	9	2	8	-
Итого за 8 семестр:		72	-	34	8	30	-
Экзамен:		-					
Всего за 8 семестр:		72					
4 курс, 8 семестр							
	Работа режиссера и актера над ролью.						
	Работа актера в сцене и в кадре.						
	Репетиции в подготовительном периоде.						
	Работа с актером на съемке.						
	Работа с неактером и актерами эпизодических ролей.						
Итого за 8 семестр:		72	-	30	7	35	-
Экзамен:		36					
Всего за 8 семестр:		108					
щая трудоемкость:		180					

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических или 297 астрономических часа), из них 128 часов практических занятий, 15 индивидуальных часов, 175 часов самостоятельной работы. Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семестре, на 4 курсе в 7 и 8 семестре. Промежуточный контроль – зачёт с оценкой в 3-м семестре, экзамен в 4-м семестре и 8-м семестре (78 часов).

2.2.2.Содержание дисциплины

Освоение курса строится по принципу тренингов. Репетиционная работа режиссера с актером предполагает различные по форме и содержанию этапы – подготовительный включает в себя методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

2 КУРС, 3 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 — психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте.

Фантазия - деятельность воображения, отличающаяся наибольшей отрешенностью от условий действительности

Упражнения, этюды: «Внимание. Воображение. Фантазия».

Методические указания:

Цель — добиться от студента умения управлять собственным вниманием через отбор *увлекательных* предлагаемых обстоятельств. Детальная проработка обстоятельств 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. Тренировка актерского и режиссерского воображения и фантазии. Тренировка образного мышления. Понятие замысла.

Роль воображения и фантазии в присвоении предлагаемых обстоятельств. Логическая обоснованность предлагаемых обстоятельств.

Тема 4. Действие – поступок

Действие – важнейший элемент системы К.С. Станиславского. Действие – волевой акт, направленный на достижение цели. В воспитании режиссера важным становится верно и увлекательно определить цель, перспективу. Это дает возможность вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актера, его мысли, чувства, воображение. В работе над этой темой формируются навыки мыслить действенными категориями, искать возможность выражения замысла через действенную линию актера. Действие становится

ответом на предлагаемые обстоятельства. Верно найденное действие становится поступком – актом свободной воли, в соответствии с морально-нравственными установками человека. Важно сформировать понятие о том, что драматическое действие не имеет отношение к простым бытовым, почти рефлекторным действиям. Действие-поступок несет на себе печать личностного проявления.

Упражнения, этюды:

Методические указания:

Важно добиваться от студентов:

1. Точно определенных, интересных предлагаемых обстоятельств,
2. Максимально ясной формулировки актерской задачи, обязательно через глагол (слова, которые, по традиционному определению, обозначают действие и отвечают на вопросы что делать? что сделать?).
3. 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.)
4. Сформировать понятие сценической правды – действую, а не показываю, как действую.

Тема 5. Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.

Актер – природа актерского искусства. Режиссер – истолкователь драматургического материала и организатор творческого процесса. Творческое взаимодействие режиссера и актера. Энергетические центры человека и ведущие потребности.

Тема 6. Законы актерского мастерства.

Бессловесные элементы действия. Оценка факта и восприятие события. Вес тела, пристройка и мобилизация. Словесное действие. Адреса и ноты словесных действий. Текст и подтекст.

Тема 7. Сценическая задача.

Сценическая задача и ее элементы. Сценическое действие.

Цель. Субъективность и материальность цели. Деление действий. Объемы действий. Логика и последовательность действий. Хотение-задача-действие. Приспособление.

Тема 8. Общий анализ роли.

Метод действенного анализа сценария и роли. Метод действенного анализа – итог многолетних поисков К.С. Станиславского в области методологии сценического искусства.

2 КУРС, 4 СЕМЕСТР

Тема 9. Эмоциональная память. «Манок»

Эмоциональная память - память на эмоционально окрашенные события. Она имеет важное значение в жизни и деятельности каждого человека. Эмоциональная память прочнее других видов памяти: иногда от давно прошедших событий в памяти остается только чувство, впечатление.

"Процесс кристаллизации воспоминаний и чувствований, который совершается в эмоциональной памяти...Из многих...оставшихся следов пережитого образуется одно - большое, сгущенное, расширенное и углубленное воспоминание об однородных чувствованиях. В этом воспоминании нет ничего лишнего, а лишь самое существенное. Это - синтез всех однородных чувствований. Он имеет отношение не к маленькому, отдельному частному случаю, а ко всем одинаковым. Это воспоминание, взятое в большом масштабе. Оно чище, гуще, компактнее, содержательнее и острее, чем даже сама действительность...Таким образом, при искании внутреннего материала следует пользоваться не только тем, что мы сами пережили в жизни, но и тем, что мы познали в других людях, чему мы искренне посочувствовали. Аналогичный процесс происходит и с воспоминаниями добытыми из чтения или из рассказов других лиц" – К.С. Станиславский "Работа актера над собой в творческом процессе переживания", глава "Эмоциональная память".

Студентами достигается навык через анализ предлагаемых обстоятельств найти путь к эмоциональной памяти актера. Таким образом, происходит присвоение обстоятельств («Я» в предлагаемых обстоятельствах). Пережитые и сохраненные в памяти чувства, выступают как сигналы, побуждающие к действию. Они становятся своеобразным «манком» к рождению поступка. Возникает цепочка: предлагаемые обстоятельства этюда - включение эмоциональной памяти – присвоение предлагаемых обстоятельств - поступок.

Этюды, этюды на «Ожившие картины» (на материале жанровой живописи), наблюдения:

Методические указания:

В процессе работы над этой темой существенное значение нужно придавать разделу «Наблюдения». 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.

Стоит отметить, что предметом наблюдения становятся люди, которые смогли вызвать сочувствие, т.е. те, кто не оставляет нас равнодушными.

Тема 10. Взаимодействие.

Тема вбирает в себя все элементы актерской техники. Для режиссера важно усвоить, что через взаимодействие актеров выявляется замысел. Умение увлечь актера, сформулировать задачи, толкающие на интересное живое взаимодействие – вот цель работы над этой темой. Предполагаются на первом этапе этюды на органическое молчание, к концу семестра необходимо подойти к рождению слова, пониманию словесного действия.

Упражнения, этюды.

Методические указания:

1. Действие
2. Возникает в результате поставленной задачи. В процессе этюда действие наталкивается на препятствие (действия партнера), возникает необходимость преодолеть препятствие (конфликт) через разнообразные приспособления.
3. Конфликт. Событие

Разнонаправленные действия рожают конфликт, который приводит к событию (изменению соотношений сил). Стоит отметить, что оценки возникают как естественная реакция на изменение действенной линии и рождаются здесь и сейчас. Чем точнее и увлекательнее организовано столкновение партнеров, тем естественнее происходит рождение события и оценок. Сценическая правда не должна подменяться приблизительностью и показом оценок.

4. Перемена отношения к партнеру

Отношение к партнеру меняется через действие, а не через показ состояния или оценки.

Тема 11. Задача и сверхзадача. Сквозное действие.

Задача – для чего делаю то или иное действие. Задача как цель действия. Умение формулировать точные и увлекательные задачи. Тренируется способность студентов увлечь актеров задачами.

Знакомство с понятием – сверхзадача (главная идейная задача, цель, ради которой создаётся этюд). Умение ставить задачи внутри этюда исходя из общего замысла и есть цель изучения этой темы.

Сквозное действие. Все отдельные действия участника этюда в итоге сливаются и составляют одно «сквозное действие» направленное на достижение сверхзадачи.

Методические указания:

Студенту важно понять, что любое драматическое действие подчинено главному – замыслу.

Тема 12. Режиссура этюда. Постановочный этюд.

Завершающий этап 4 курса, когда полученные навыки применяются при работе над постановочным этюдом. Этюд рассматривается как малая драматическая форма и предполагает четкую структуру. На этом этапе студент проходит путь от первоначального замысла к воплощению его с актерской группой, используя все полученные навыки. Он выступает как организатор и постановщик действия. Исходным материалом для этюда возможен литературный источник.

Методические указания:

Этот раздел направлен на освоение приемов работы с актерским коллективом. Умение увлечь своим замыслом, создать творческую атмосферу, а также создать целостный этюд, где ясно выражена позиция режиссера.

Этюды с текстом

- 1. Этюды с текстом**
- 2. Этюды на основе литературных произведений**

Тема 13. Замысел роли. Умение мыслить и импровизационно действовать в логике характера персонажа. Характер и характерность. Голос, манеры, возраст, физическое самочувствие, физиологические, национальные особенности и др.

Тема 14. Создание сценического образа.

Смысл и образ. Вскрытие текста роли. Образ и творческое перевоплощение актера. Образ как новое, целостное, единственное, неповторимая живая человеческая личность. Грим, костюм, дополнительные аксессуары, как средства создания внешнего рисунка роли. При верном сценическом самочувствии.

Тема 15. Структура действующих лиц.

Структура действующих лиц. Классификация персонажей и их целей. Система действующих лиц (схема взаимоотношений). Группировка сил: два лагеря. Персонаж, герой, личность, характер. Главные и второстепенные персонажи.

3 КУРС, 7 СЕМЕСТР

Тема 16. Взаимодействие. Борьба.

Конфликт. Природа конфликта. Общение. Этапы общения. Взаимодействие. Борьба. Предмет борьбы.

Тема 17. Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.

Взаимодействие партнера и правильное восприятие контрдействия. Параметры поведения (ключи события, какого характера борьба). Чтение и моделирование.

Тема 18. Кастинг. Выбор исполнителей ролей.

Создание героя. Паспорт персонажа. Имидж и бренд личности. Проблема актерского ансамбля в фильме. Пробы актеров.

Тема 19. Особенности творчества актера в кино.

Отличие особенностей существования театрального и киноактера. Невозможность прожить последовательно все события жизни персонажа. Прерывность покадровой съемки. «Однопремьерность» в творчестве актера в кино.

3 КУРС 8 СЕМЕСТР

Тема 20. Работа режиссера и актера над ролью.

Овладение сквозной линией роли в творчестве актера. Актерский поиск, идущий от существа характера к деталям поведения. Партитура психофизических действий.

Тема 21. Работа актера в сцене и в кадре.

Точка зрения. Кадр. Координаты кадра. Крупность плана. Импровизация в работе актера. Манера актерской игры.

Тема 22. Репетиции в подготовительном периоде.

Биография роли. Домашняя работа над ролью. Изучение материала действительной жизни.

Тема 23. Пространство кадра и закадровое пространство.

Ракурс. Свет. Мизанкадр. От обреза к образу. Дубли и варианты. Трудности в работе актера, обусловленные техникой производства.

Тема 24. Работа с неактером и актерами эпизодических ролей.

Типаж. Работа с массовой. Работа режиссера с «неактером».

• ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

- Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение

суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

- Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

- Оценка **«удовлетворительно»** по творческим дисциплинам выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

- Оценка **«неудовлетворительно»** по творческим дисциплинам выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Организация текущего контроля.

Проверка и оценка выполнения текущих практических заданий

В течении всего срока обучения студенты в рамках курса «Работа режиссера с актером» выполняют рабочий показ репетируемых с актерами сцен.

Промежуточный контроль - Показ законченного сценического произведения.

• УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

Учебные пособия, книги, монографии

- К.С.Станиславский. Собрание сочинений. 8 тт. М., Искусство.1989-1996 гг.
- Ситковецкая М.М. Мейрхольд репетирует. Стенограммы репетиций.2 тт. Изд. Артист. Режиссер. Театр. 1993.
- Г.А.Товстоногов. Зеркало сцены. Изд. Искусство. 2 тома. « здание, 1984 г.»
- А.В.Эфрос. Профессия : режиссер. Изд.Вагриус, 2000 г.
- А.А.Гончаров. Режиссерские тетради. М., ВТО, 1980.
- М.О.Кнебель. В действенном анализе пьесы и роли.М., Искусство, 1982 г.
- К.С. Станиславский , Мейерхольд Вс., Стрелер Дж., Готовский Е., Брук П. Искусство режиссуры XX век. М., Арт, 2008 г.
- К.С. Станиславский. Актёрский тренинг. Учебник актёрского мастерства. Работа актёра над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения: учебник М.: 2010

Дополнительная литература/ Ресурсы Интернет

1. Дж.Стрелер. Театр для людей.
2. *З.Я.Корогоцкий. Этюд и школа. Изд. Советская Россия, 1975*
3. *Менакер Л. И. В кадре - актер: Учебное пособие для студентов, обучающихся режиссуре игрового кино. СПб.: 1999*
4. *Кристи Г. Воспитание актёра школы Станиславского. М., Искусство, 1978*

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

При чтении лекций и во время практических занятий используется компьютерная техника для демонстрации *видео- аудио- материалов.*

Наиболее часто используемые информационные технологии:

Проверка съемочных практических заданий и консультирование посредством электронной почты и Skype

- Дистанционная работа над сценарным материалом
- Использование монтажных программ при проведении практических занятий;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и литературного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и предварительного ознакомления перед занятиями предлагаемых студентами рабочих тем, сценариев, текстов сценических отрывков , проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

Программное обеспечение:

ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения, плееры VLC и MPC-HC, средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas, Avid, Final Cut, аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor, программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Видеокамера киноформата с аксессуарами (1 на 2 студентов).

Штатив под видеокамеру.

Свет стационарный. Штативы осветительные. Радиомикрофон. (петля). АСК –аппаратно-студийный комплекс с хромакейным фоном. Микрофонные пушки. Ручной штатив микрофонный (удочка). Тонатель. Персональный компьютер с программным обеспечением нелинейного монтажа. Флэш-носители.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студенту важно усвоить, что на этапе подготовительного периода требуется тщательная драматургическая проработка будущего эпизода. Необходимо уяснить, что жанр документального фильма предполагает непосредственную (не постановочную) реакцию человека.

Задача освоения элементов актерского мастерства в том, чтобы на собственном опыте изучить психофизический механизм творчества актера и в дальнейшем целенаправленно им управлять. В будущем суметь сделать актера союзником своей работы и уметь использовать его психофизические данные в соответствии с собственным замыслом.

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голография

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель – подготовка обучающихся в области анимации и компьютерной графики к решению композиционных задач при создании мультимедиа-продукта. Изучение теоретических и практических основ создания плоской и объемной анимации с использованием существующих программных средств для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером.

Задачи дисциплины – ознакомление с техникой и приемами плоской анимации с освоением современных программных средств ее разработки, формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании анимации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Компьютерная графика и анимация» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 1-4 курсах в 1 – 8-м семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Режиссура компьютерных игр», «Изобразительное решение мультимедийного произведения», «Основы трехмерной графики».

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной ОПК-5 и профессиональной ПК-3 компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы 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	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i>

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
	творческо-производственной деятельности.	ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

Наименование категории (группы) профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
<i>Тип задач: художественно-творческий</i>		
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 академических (378 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой – 2, 4, 6 семестры, экзамен – 8-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:	256	34	30	34	30	34	30	34	30
Практический блок:									

Практические занятия	256	34	30	34	30	34	30	34	30
2. Самостоятельная работа обучающихся	194	2	–	2	36	38	72	38	6
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен	54	–	6	–	6	–	6	–	36
ИТОГО:	Час.	504	36	36	36	72	72	108	72
	З. е	14	1	1	1	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость, час.	В том числе:	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Основы представления графических данных	10	2	8
Тема 2. Средства для работы с растровой графикой	19	11	8
Тема 3. Средства для работы с векторной графикой	19	11	8
Тема 4. Просмотр и преобразование графических файлов	19	11	8
Тема 5. Анимация в аудиовизуальных искусствах	19	11	8
Тема 6. Создание анимационного фильма	18	10	8
Тема 7. Тайминг в анимации	18	10	8
Тема 8. Использование анимации и компьютерной графики	18	10	8
Тема 9. Программные средства создания плоской анимации	18	10	8
Тема 10. Общие сведения о программах 3D анимации	18	10	8
Тема 11. Интерфейс и инструментарий программы Photoshop	18	10	8
Тема 12. Возможности выделения и преобразования объектов	18	10	8
Тема 13. Создание персонажей и моделей сцены	18	10	8
Тема 14. Редактирование и модификация объектов	20	12	8
Тема 15. Работа со слоями и экспорт файлов в Photoshop	20	12	8
Тема 16. Визуализация и анимация сцен.	20	12	8
Тема 17. Интерфейс и инструментарий программы After Effects.	20	12	8
Тема 18. Работа со слоями и импорт файлов в After Effects	20	12	8
Тема 19. Анимация связанных объектов и имитация динамики	20	12	8
Тема 20. Морфинг в анимации персонажей.	20	12	8

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость, час.	В том числе:	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 21. Создание сложных композиций с помощью видеомонтажа	20	12	8
Тема 22. Режиссерский сценарий, раскадровка и съемочный (экспозиционный) лист	22	12	10
Тема 23. Программные средства создания персонажей	20	12	8
Тема 24. Анимация в компьютерных играх	20	12	8
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен	54		
ИТОГО за 1–4-й курс	504	256	194

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Тема 1. Основы представления графических данных

Виды компьютерной графики: растровая, векторная, фрактальная, трехмерная (3D). Инженерная графика, научная графика, Web-графика, компьютерная полиграфия, компьютерная анимация и видео. Представление графических данных. Понятие цвета. Способы описания цвета. Цветовые модели CIE Lab, RGB, HSB, CMYK. Цветовая палитра. Системы управления цветом.

Тема 2. Средства для работы с растровой графикой

Характеристики растровой графики. Получение растровых изображений с помощью аппаратных средств. Способы представления растрового изображения. Масштабирование растровых изображений. Программные средства обработки растровых изображений. Понятие о слоях и каналах. Работа в растровом редакторе Adobe Photoshop. Возможности взаимодействия слоев. Коррекция цвета и использование гистограммы. Использование масок. Фигурная обрезка в растровом редакторе. Дополнительные подключаемые модули для реализации различных эффектов.

Тема 3. Средства для работы с векторной графикой

Векторная графика и ее математические основы. Основные понятия векторной графики. Программные средства создания и обработки векторной графики.

Текстовые объекты. Блоки фигурного текста (Artistic Text). Рамки простого текста (Paragraph Text). Атрибуты текста. Преобразование текста. Размещение текста на кривой. Применение к тексту эффектов и преобразований.

Тема 4. Просмотр и преобразование графических файлов

Средства просмотра графических файлов. Программные средства взаимного преобразования графических файлов различных форматов.

Тема 5. Анимация в аудиовизуальных искусствах

Традиционная анимация разных стран и народов. Национальное в зеркале анимации, Сравнительный анализ анимации разных стран.

Ранняя советская анимация (И. П. Иванов-Вано, Дзига Вертов, М. Цехановский, Н. Ходатаев, А. Птушко, В. Старевич, А. Алексеев, Б. Дежкин).

Американская анимация до Диснея.

"Анимация от Диснея": история, технология и эстетика. 12 принципов диснеевской анимации как ядро классической анимации. Влияние диснеевской анимации на мировые анимационные традиции. Советская анимация под влиянием Диснея. Авторская анимация в мире после Диснея: диалектический отход.

Тема 6. Создание анимационного фильма

Персонажи и сюжет. Разработка сценария. Визуализация сюжета. Актерское исполнение и анимация. Знание персонажей: описание, биография. Актерские приемы: сопереживание, воодушевление, движение, ясность, простота, объект внимания, предшествующий момент.

Скелетная анимация персонажей. Соединение частей персонажей. Построение скелета. Анимация замещения. Туловище и диалог. Выражения лица. Движение человека: равновесие и вес, масса персонажа, движение тела, изменение направления движения, воздействие внешних сил. Анимация ритмичного движения и танца.

Анимация животных. Способы передвижения четвероногих животных. Особенности движения пресмыкающихся, динозавров, насекомых.

Антропоморфная анимация. Анимация предметов, деформация персонажей. Степень реалистичности анимации.

Тема 7. Тайминг в анимации

Принципы расчета времени в анимации. Методы расчета времени в анимации. Взаимосвязь образа и характера персонажа и тайминга.

Тема 8. Использование анимации и компьютерной графики

Области применения анимации. Киноиндустрия. Вещательное телевидение. Мультимедийные проекты. Компьютерные игры. Виртуальная реальность и Интернет. Обучающие и научные приложения.

Тема 9. Программные средства создания плоской анимации

Основные методы создания анимации с помощью компьютера. Покадровая анимация. Использование слоев для создания анимации. Программные средства создания векторной анимации. Анимация движения методом расчета кадров. Анимация изменения формы методом расчета кадров. Способы сохранения анимации в различных форматах, ориентированных на ее последующее использование.

Тема 10. Общие сведения о программах 3D анимации

Назначение и возможности программ трехмерной анимации.

Тема 11. Интерфейс и инструментарий программы Photoshop

Расположение элементов интерфейса. Состав кнопок главной панели инструментов. Свитки командных панелей. Персональная настройка интерфейса. Особенности интерфейса в экспертном режиме.

Порядок конфигурирования окон проекций и возможные уровни качества отображения объектов. Управление просмотром сцены в окнах проекций и отображением отдельных объектов. Использование растровой графики для отображения фона в окнах проекций.

Тема 12. Возможности выделения и преобразования объектов

Средства выделения объектов. Способы выделения объектов. Создание именованных наборов выделенных объектов. Доступ к свойствам объектов. Использование групп объектов. Создание дубликатов объектов — копий, образцов и экземпляров.

Опорные точки объектов и ограничения на их преобразования. Перемещение, поворот и масштабирование. Зеркальные отражения. Распределения объектов.

Импорт и экспорт файлов различных форматов. Сохранение сцены.

Тема 13. Создание персонажей и моделей сцены

Принципы создания и модификации персонажей и моделей. Рисование форм и создание объектов. Внешний вид персонажа. Характер персонажа.

Тема 14. Редактирование и модификация объектов

Способы перехода к редактированию объектов на различных уровнях.

Тема 15. Работа со слоями и экспорт файлов в Photoshop.

Работа со слоями. Объединение слоев. Перемещение слоев. Экспорт многослойных файлов в монтажные программы.

Тема 16. Визуализация и анимация сцен

Средства управления визуализацией. Настройка параметров визуализации. Виртуальный буфер кадров. Имитация эффектов внешней среды. Согласование перспективы. Визуализация оптических эффектов.

Средства управления анимацией. Настройка интервалов времени. Создание базовой анимации методом ключевых кадров. Просмотр анимации в окне проекций. Просмотр эскиза анимации. Визуализация анимаций. Редактирование ключей анимации в строке треков. Контроллеры анимации и настройка их параметров.

Тема 17. Интерфейс и инструментарий программы After Effects

Расположение элементов интерфейса. Состав кнопок главной панели инструментов. Свитки командных панелей. Персональная настройка интерфейса. Особенности интерфейса в экспертном режиме.

Порядок конфигурирования окон проекций и возможные уровни качества отображения объектов. Управление просмотром сцены в окнах проекций и отображением отдельных объектов. Использование растровой графики для отображения фона в окнах проекций.

Инструментарий для создания анимации.

Тема 18. Работа со слоями и импорт файлов в After Effects

Назначение слоев. Перемещение слоев. Создание композиции. Объединение композиций. Параметры слоев. Параметры композиций.

Импорт файлов. Подготовка и конвертация графических файлов. Параметры и форматы файлов.

Тема 19. Анимация связанных объектов и имитация динамики

Ключевые кадры, как основа создания динамики. Координаты меток и их изменение. Изменение геометрии объектов. Направление движения, замедление и ускорение, вражение изменение масштаба. Трехмерные слои. Работа с управляющими слоями. Работа со звуковыми файлами.

Связывание объектов в иерархические цепочки. Коррекция положения опорных точек связанных объектов. Анимация связанных объектов по методам прямой и обратной кинематики. Использование режима показа двойников при

анимации связанных объектов. Выполнение анимации объектов с учетом действующих на них внешних сил и динамики их взаимодействий друг с другом.

Тема 20. Морфинг в анимации персонажей

Последовательное преобразование персонажей с помощью морфинга. Опорные объекты для преобразования морфинга. Настройка параметров преобразования и ключей анимации при морфинге.

Тема 21. Создание сложных композиций с помощью видеомонтажа

Интерфейс окна диалога Video Post (Видеомонтаж). События очереди видеомонтажа. События-сцены. События ввода изображений. События-фильтры. События композиции изображений. События вывода результирующих изображений. События-циклы. Исполнение цепочки событий. Настройка параметров фильтров из пакета имитации графических эффектов, возникающих при съемке объектов реальными фотоаппаратами или видеокамерами.

Тема 22. Режиссерский сценарий, раскадровка и съемочный (экспозиционный) лист

Образцы структурного построения режиссерского сценария. Основные составляющие режиссерского сценария. Расчет хронометража. Раскадровка в анимации. Аниматик.

Съемочный (экспозиционный) лист. Структура и формы съемочного листа.

Тема 23. Программные средства создания персонажей

Сравнительная характеристика программных средств создания персонажей. Особенности достижения естественного движения персонажей. Существующие библиотеки моделей персонажей. Импорт и экспорт моделей в различные форматы, используемые программами трехмерного моделирования.

Тема 24. Анимация в компьютерных играх

Современное состояние и перспективы развития средств компьютерной графики и анимации. Примеры оригинальных решений, полученных художниками и аниматорами, с использованием программного обеспечения трехмерного моделирования.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Во время обучения студенты выполняют самостоятельные работы, по 4 работы на каждом курсе. Самостоятельная работа подразумевает выполнение короткого анимационного фильма – микросюжета на свободную тематику.

Фильм выполняется в одной из анимационных техник:

- классическая рисованная анимация;
- перекладка;
- пластилиновая анимация (полу объем);
- компьютерная 2D анимация;
- компьютерная 3D анимация;
- предметная анимация (сыпучая анимация, предметы).

Также обучающиеся выполняют следующие самостоятельные задания:

- съемка, сборка и озвучание курсовых работ;
- написание режиссерских сценариев в различных системах записи и оформления;

- изготовление и съемка проб анимационного движения (двухмер, трехмер);
- работа над эскизами и раскадровкой курсовых и дипломных проектов;
- посещение выставок, музеев, библиотек, художественных и технических;
- просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к курсовым и дипломным работам.

Перечень упражнений для самостоятельной работы

- 1) упражнение «мяч»
- 2) упражнение «травинка»
- 3) упражнение «флаг»
- 4) упражнение "пушка 3d" - моделирование
- 5) упражнение "пушка 3d" - анимация
- 6) Упражнение «пушка 2d»
- 7) Упражнение « лодка»
- 8) Упражнение « Полет гуся»
- 9) Упражнение «Рука»
- 10) Моделирование четвероногого
- 11) создание оснастки четвероногого
- 12) анимация четвероногого
- 13) упражнение "поезд"
- 14) упражнение-сцена «мельница»
- 15) упражнение-сцена «гроза»

**7. Перечень учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

1. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2: Vol.1: Essential Techniques / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. - 327 с.
2. Норштейн, Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги: «Лекции по искусству анимации»: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
3. Норштейн, Ю.Б. Анимация в эпоху инновационных трансформаций: Материалы IV международной научно-практической конференции. 21-23 мая 2008 года. - М.: ВГУК, 2008. - 358 с.
4. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
5. Райт, Джин Энн. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development: методические указания / Пер. с англ. – М.: ГИТР, 2006. - 351 с.

Дополнительная литература

1. Маров М. 3ds max 5: новые возможности; Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003. - 288 с.
2. Маров М. 3D Studio MAX 3: Учебный курс. СПб.: Питер, 2000. - 640 с.
3. Евсеев Г. Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. – М.: ДЕСС-КОМ, 2001. - 448 с.

4. Грибов Д.Е. Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. – М.: ДМК Пресс, 2000. - 672 с.
5. Холмский Е.Г. Maya 3.0 Моделирование и анимация. – М.: Солон-Р, 2001. - 400 с.
6. Флеминг Б. Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров. – М.: ДМК Пресс, 1999. - 448 с.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	12
Наушники Sennheiser HD215	12
Программное обеспечение аудитории	
– Adobe CC 2018 – на 12 компьютеров	
– Autodesk 3DS Max, Maya 2018 – на 12 компьютеров	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
6. Практические занятия
7. Самостоятельная работа обучающихся
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления*
9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» знакомит обучающихся с несколькими программами, ориентированными на работу со звуком в кино, из множества программ по обработке и записи звука. Режиссёры интерактивных медиа и голографии должны иметь общее представление о всех этапах работы со звуком, начиная от поиска шумов, их записи, процесса записи диктора, подбора и монтажа музыки. В процессе работы над любой мультимедийной работой обучающийся должен выработать собственную концепцию звучания фильма.

Целями освоения дисциплины являются:

- запись аудиотреков с диктором или запись шумов;
- поиск баланса или микширование записанных треков;
- обработка аудиотреков необходимыми по мнению обучающегося эффектами;
- основное микширование, т. е. сведение многоканальной фонограммы в стереопару или мастер-трек;
- премастеринг, иначе говоря, подготовка записи для окончательной мастер записи (микса);
- мастеринг: объединение отдельных номеров в альбом, балансировка по спектру, балансировка по громкости, заключительная обработка всего проекта;
- запись на носитель (CD).

Задачи дисциплины:

- **научить студентов владеть компьютерными музыкальными и звуковыми программами, музыкальными технологиями, созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня,**
- **научить чувствовать и понимать музыку, ритм, музыкальные акценты,**
- **ознакомить обучающихся с различными современными методами создания звуковых композиций и основами постпродакшена звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении**
- **привить умение обосновать своё звуковое решение,**
- **привить навыки работы с композиторами.**

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 4 курсе в 7-8-м семестрах.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, отснятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

Усвоенные обучающимися знания впоследствии могут применяться для музыкальных, звуковых референсов при создании анимации или мультимедийного проекта в других областях.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет в 8-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):		64	34	30
Теоретический блок:				
Лекции		–	–	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		64	34	30
Самостоятельная работа		80	38	42
Форма промежуточной аттестации – зачет		✓	–	✓
ВСЕГО	Акад. час.	144	72	72
	З. е.	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука	4	2	2
Тема 2. Аналоговый и цифровой звук	4	2	2
Тема 3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	6	2	4
Тема 4. Микрофон. Виды микрофонов	6	2	4
Тема 5. Физические и технические свойства звука	8	4	4
Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	8	4	4
Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука, записанного в разных условиях	8	4	4
Тема 8. Основные сходства и отличия программ	8	4	4
Тема 9. Знакомство с Sony Soundforge 11	8	4	4
Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X	8	4	4
Тема 11. Знакомство с Adobe Audition	8	4	4
Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools	8	4	4
Тема 13. Сведение звука в один файл	12	6	6
Тема 14. Оптимизация проекта	12	6	6
Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука: ТВ, кино, Homeview	9	3	6
Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях	9	3	6

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 17. Устройство профессиональных студий записи голоса	9	3	6
Тема 18. Устройство профессиональных студий записи шумов	9	3	6
Форма промежуточной аттестации □ зачет			
ИТОГО	144	64	80

5.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука

Знакомство с языком, на котором общаются музыканты всего мира – элементарной теории музыки и начала гармонии. Основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии, которые по своим характеристикам очень схожи с драматургическими, ритмическими и временными законами съёмки кино и мультипликации.

Тема 2. Аналоговый и цифровой звук

История звукозаписи: диски Эдисона, граммофон, грампластинка, магнитная лента, компакт кассета, компакт диск, DVD Audio диск, компьютерная запись звука, музыки, шумов. Форматы записи и их особенности.

Тема 3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука

Понятия о звуке, его особенностях. Аналоговые и компьютерные средства записи и фиксации звука, его обработки.

Тема 4. Микрофон. Типы микрофонов

Типы микрофонов: по назначению, по принципу действия, по пространственным характеристикам направленности.

Тема 5. Физические и технические свойства звука

Физические свойства звука (сила звука, тембр, высота). Звуковой порог. Частотная составляющая звука. Тембр звука. Высота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации. Ультразвук и инфразвук.

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука

История записи звука. Кинопленка с цифровой и аналоговой записью звука. Механическая, электромеханическая, оптическая и магнитная запись.

Полный перечень видов записи цифрового звука, применяющихся на сегодняшний день – цифровая магнитная запись (формат: DAT-кассета), магнито-оптическая запись (формат miniDisc), лазерная запись (форматы CD, SACD), оптическая цифровая запись (dolby digital).

Кодирование аналогового сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Воспроизведение (преобразование звука из цифрового в

аналоговое) с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). ЦАПы и АЦП. Основные параметры цифрового звука. частота семплирования и битность звука. Принципы сжатия звука. Битрейт. Пространственное звучание записи (моно, стерео, долби звук)

Примеры возможных форматов: для автоответчика, для радио, для AudioCD, для озвучивания фильма.

Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука, записанного в разных условиях

Программы для обработки звуковой информации. Редакторы цифрового аудио. Программы для написания музыки. Программы-анализаторы аудио. Специализированные реставраторы аудио. Трекеры. Программы для копирования и сжатия цифрового звука с компакт-дисков. Программы для создания аудио CD.

Тема 8. Основные сходства и отличия программ

Тематический обзор программ и первый анализ применимости в кинематографе каждой из программ.

Тема 9. Знакомство с Sony Soundforge 11

Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука. Обзор интерфейса.

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер. «Подводные камни» при работе в аудиоредакторах.

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere. Практическая работа с аудиоматериалом (речью, музыкой и шумами) в программе Adobe Audition. Запись аудиоинформации в программе, способы назначения эффектов для записанных треков, методы работы с контроллерами. Дополнительные приемы оживления записанной аудиопартитуры.

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools

Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами. Посвящена теоретической и практической работе в программе Digidesign Pro Tools.

Тема 13. Сведение звука в один файл

Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель. Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Тема 14. Оптимизация проекта

Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука: ТВ, кино, Homeview

Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учет их особенностей. Причины неодинакового воспроизведения звуковой дорожки из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр&. Способы устранения этой проблемы. Работа с эквалайзером.

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях

Различные носители для фиксации проекта: CD, DVD, оптический диск.

Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука.

Тема 17. Устройство профессиональных студий записи голоса

Создание акустической среды без реверберации для записи вокала в студийных условиях. Правильное оформление помещения с точки зрения акустики. Использование специальной кабинки для избавления от реверберации - отдельного вокального бокса, обитого материалами, гасящими звуковые отражения, позволяющего зафиксировать голос в его истинном звучании. Отсутствие необходимости заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации как преимущество такой записи.

Необходимость максимально минимизировать влияние на вокал из-за отсутствия специальной акустической обработки помещения. Важность учета пространства за спиной у певца, т.к. микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Возможность снижения влияния помещения путем установки микрофона подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Тема 18. Устройство профессиональных студий записи шумов

Синхронные шумы (так называемые «игровые» шумы), существующие в кадре, обусловленные как персонажами, наполненными многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, так и их действиями только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Имитация при записи синхронных шумов исполнителями («шумооформителями», «звукооформителями») издаваемого персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Невозможность найти синхронные шумы в фондах шумотек. Крайне маловероятно создание унифицированной шумотеки, упразднившей бы запись таких шумов.

6. Практические занятия

Практические занятия осуществляются проводятся в двух направлениях – семинары просмотрные и творческие. Просмотровые семинары проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и других фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью дисциплины. В процессе обсуждения, делается акцент соответственно темам учебной программы.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках аудиторных и самостоятельных часов обучающимся предлагается выполнение небольшого по времени фрагмента записи звука (речь, шумы), анализа

определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание, обучающийся должен наиболее полно раскрыть понимание и слышание звука, умение самостоятельно ориентироваться в программах, специализирующихся на записи и обработке звука, навыки работы со звуком, знание стандартов качества звука кинематографической действительности, умение критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

23. Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В.И. Акустика/ Под ред. М.А. Сапожкова. --- М.: Радио и связь, 1989.
24. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999, №7.
25. Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3. Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999, № 9.
26. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5. Бинауральный слух// Звукорежиссер, 2000, № 1.
27. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 6. Слуховая маскировка//Звукорежиссер, 2000, № 2.
28. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 7. Слуховая маскировка-2//Звукорежиссер, 2000, № 3.
29. Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8. Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000, № 4.
30. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах.
31. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. /Под ред. И.Б. Фоменко. – М.: Связь, 1980.
32. Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997, № 1.
33. Бедняков М. Знакомьтесь □ □ MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998, № 3.
34. Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996, № 11.
35. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор. Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО, 1997, № 8(71).
36. Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ.
37. Новосельский А. Лучше один раз услышать. Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996, № 9.
38. Обломкин С. Fruity Loops 3 0 – это уже не игрушка// Магия ПК, 2001, № 4.
39. Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992, № 1.
40. Шпунт Я. До чего дошла наука // Компьютер и жизнь, 1998, № 8.
41. Щербина В.И. Цифровая звукозапись. □ М.: Радио и связь, 1989.
42. Эйткен П., Джерал С. Visual C++ для мультимедиа. – □ Киев: "КОМИЗДАТ", 1996.
43. Яковлев А. «Загружается звук»// Компьютерра, 1999, № 8.
44. Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999, № 7, 8.

Дополнительная литература

- Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. □ М., 1999.
Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. □ СПб., 2000.
Нисбет А. Звуковая студия. Техника и методы использования. □ М.: Связь, 1979.
Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. □□М.: Триумф, 1996.
Теплиц Е. Кино и телевидение в США. □□М., 1996.
Феллини Ф. Деталь фильм. □□М.: Искусство, 1984.
Чаплин Ч. О себе и своем творчестве /В 2-х тт. □ М.: Искусство, 1990.

Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления

- «Форест Гамп» (реж .Р. Земекис)
«Зелёная миля»
«Планета обезьян» (историческая антология)
«Война и Мир» (реж. Бондарчук)
«Эффект бабочки»
«Алладин»
«Амели»
«Пианино»
«8 с половиной» (реж .Феллини)
«Ромео и Джульетта» (реж. Дзиферелли)
«Часы»
«Властелин колец»
«Неизвестный»
«Маленький Николя»
«Параллельные миры»

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель – постижение основ нелинейной драматургии, особенностей интерактивной наррации в мультимедийных и виртуальных проектах, формирование навыков работы над сценариями основных форм интерактивных нарративных медиа.

Задачи дисциплины:

- дать представление о базовых вопросах нелинейной драматургии;
- ознакомить с характерными чертами интерактивного повествования, являющегося основой разнообразных продуктов интерактивных медиа;
- научить специфике работы над сценарием, учитывающую участие в интерактивном рассказе;
- дать представление о различных стратегиях соединения интерактивности с повествованием;
- научить навыкам конструирования сюжета с учетом специфики интерактивного медиума (интерактивный фильм, интерактивное мультимедийное произведение, повествование в виртуальном окружении, онлайн-повествование, интерактивная драма);
- научить пользоваться при производстве интерактивной мультимедийной продукции базовыми законами драматургии.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы драматургии интерактивных медиа» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 4 курсе в 7-8-м семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Режиссура интерактивных медиа и голографии»,

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

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-5 и профессиональной ПК-2 компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.	<i>Знает:</i> ОПК-5.1. технологию создания мультимедийного произведения – от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового мультимедийного продукта; ОПК- 2. художественные и технические средства создания мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ОПК-5.3. генерировать творческие идеи и вырабатывать стратегию их реализации совместно с участниками творческой группы; ОПК-5.4. использовать полученные знания и практические навыки в процессе создания мультимедийного произведения; <i>Владеет:</i> ОПК-5.5. владеет арсеналом художественных и производственных средств современной аудиовизуальной

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		индустрии и навыками их использования для создания мультимедийного произведения.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет в 7-м семестре, зачет с оценкой – в 8-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):		64	34	30
Теоретический блок:				
Лекции		–	–	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		64	34	30
Самостоятельная работа		68	32	36
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен		12	6	6
ВСЕГО	Акад. час.	144	72	72
	З. е.	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ЭКРАННЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ	40	24	16
Тема 1. Эволюция драмы	4	2	2
Тема 2. Драматургия аудиовизуальных произведений	6	4	2
Тема 3. Виды и жанры литературных и драматургических произведений	8	4	4
Тема 4. Характер персонажа	14	10	4
Тема 5. Сценарий как основа аудиовизуального произведения	8	4	4
РАЗДЕЛ 2. НЕЛИНЕЙНАЯ ДРАМАТУРГИЯ	92	40	52
Тема 6. Понятие интерактивное мультимедийное произведение	4	4	–
Тема 7. Линейность и нелинейность в повествовании	12	4	8
Тема 8. Принципы нон-финито как предпосылки к интерактивности	14	6	8
Тема 9. Влияние интерактивности на сюжет и интригу. Способы адаптации наррации к интерактивности	13	5	8
Тема10. Персонаж и интерактивная среда. Взаимоотношение персонажа и зрителя – участника ИМП	16	8	8
Тема 11. Нелинейное структурирование дискурсивного представления сюжета	14	6	8
Тема 12. Особенности написания сценария для разных видов интерактивного повествования	19	7	12
Форма промежуточной аттестации ☐ зачет, экзамен	12		
ИТОГО	144	64	68

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ЭКРАННЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Тема 1. Эволюция драмы

Сюжет с открытым финалом. Реальность и фантазия.

Понятие композиции. Классическое построение произведения (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Другие композиционные приемы (воспоминание героя, параллельное развитие нескольких сюжетов и пр.).

Тема 2. Драматургия аудиовизуальных произведений

Драматургия короткометражного фильма. Доминирование фабульного или параболического (притчевого) характера сюжета. Сюжет мультипликационного,

документального, рекламного фильма. Драматургические приемы, динамизирующие интерес зрителя. Сюжетная интрига. Смена эмоциональных регистров. Интермедии. Нарастание темы к концу сюжета.

Тема 3. Виды и жанры литературных и драматургических произведений

Жанр как совокупность сюжетных, композиционных и стилистических приемов. Проблема чистоты жанра. Жанр как меняющаяся структура. Взаимопроникновение жанровых структур.

Виды и жанры неигровых аудиовизуальных произведений. Жанры документальных аудиовизуальных произведений. Жанры аудиовизуальных произведений научно-познавательного характера. Жанры интерактивных проектов.

Тема 4. Характер персонажа

Сюжет как развитие характера персонажа. Столкновение характеров. Типы героев. Герои мелодрам. Герои комедии. Герои мультфильмов. Проблема мотивации поступка персонажа.

Тема 5. Сценарий как основа аудиовизуального произведения

Сценарий как особая форма драматургии, сочетающая черты драмы и художественной прозы. Литературный сценарий. Синописис. Сценарный план и сценарная разработка. Режиссерский сценарий. Монтажные листы. Эволюция формы сценария. Возникновение аудиовизуальной драматургии. Разделение труда сценаристов на составителей сюжета и диалогов (титров). Диалоги в игровых сюжетах. Закадровый текст в неигровых сюжетах. Текст в рекламных роликах. Работа редактора со сценарием и текстом.

РАЗДЕЛ 2. НЕЛИНЕЙНАЯ ДРАМАТУРГИЯ

Тема 6. Понятие интерактивное мультимедийное произведение

Интерактивность-взаимодействие и взаимовоздействие. Реальный и виртуальный миры. Сходства и отличия. Интерактивность в виртуальном пространстве.

Тема 7. Линейность и нелинейность в повествовании

Повествование и наррация. Гипертекст как примитивная форма нелинейной драматургии. Литература и нелинейная драматургия. Типы сюжетов/фабул адаптируемых для интерактивного мультимедийного произведения.

Тема 8. Принципы нон-финито как предпосылки к интерактивности

Активность и пассивность аудитории для восприятия произведения искусства. Понятие «открытый финал». Незавершенность художественного образа произведения. Искусственная незавершенность автором отдельных композиционных элементов, сюжетных линий, характеристик персонажей.

Тема 9. Влияние интерактивности на сюжет и интригу.

Способы адаптации наррации к интерактивности

Аристотелевская трактовка понятий «фабула» и «сюжет». Изотопия действия-путеводная нить в поиске смысла произведения. Изотопия представления-средства материализации, способствующие связыванию разнородной информации и работающие на интригу. Способы создания изотопии. Трактовка понятия «фабула» и «сюжет» по Брехту. Особенности построения интриги по Брехту.

Тема 10. Персонаж и интерактивная среда.

Взаимоотношение персонажа и зрителя – участника ИМП

Проекция действий персонажа на реальность. Проекция реальности на личность участника ИМП. Взаимодействие. Метаморфизм персонажа. Создание персонажа ИМП-моделирование объекта.

Тема 11. Нелинейное структурирование дискурсивного представления сюжета

Логическая завершенность эпизода. Ветвление сюжета. Блоки логистического выбора «ЕСЛИ БЫ» и система Станиславского. Действие выбора. Действие ожидания.

Тема 12. Особенности написания сценария для разных видов интерактивного повествования

Сценарий интерактивного фильма, интерактивного мультимедийного произведения, web повествования, интерактивного повествования в виртуальном окружении, интерактивной драмы.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий и подготовку к зачету и экзамену.

Примерный перечень заданий по темам дисциплины

Тема	Задание по теме
Драматургия аудиовизуальных произведений	Анализ драматургической структуры аудиовизуального произведения.
Виды и жанры литературных и драматургических произведений	Анализ драматургии и языка сценариев: художественного киносценария, документального киносценария, сценария интерактивного проекта.
Сценарий как основа аудиовизуального произведения	Освоение принципов и приемов написания текстов сценарного комплекса (сценарная заявка, синопсис, литературный сценарий).
Линейность и нелинейность в повествовании	Анализ способов линейного и нелинейного повествования в литературе и игровом кинематографе
Влияние интерактивности на сюжет и интригу. Способы адаптации наррации к интерактивности	Анализ нелинейной структуры интерактивного нарратива
Особенности написания сценария для разных видов интерактивного повествования	Написание текстов сценарного комплекса (сценарная заявка, синопсис, литературный сценарий) для разных видов интерактивных медиа.

Результат выполнения практических заданий демонстрируется обучающимися во время учебных просмотров работ (сцен) с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем следует сделать акцент и проработать в процессе обучения по дисциплине учебы.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: Учебное изд. / Пер. с англ. /Под ред. В. Монетова, М. Казючиц. /Изд. 2-е. – М.: ГИТР, 2012.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1995.
3. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2011.
4. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.
5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Ромм М.И. Монтажная структура фильма: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1981.
7. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. /Пер.с англ. /Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005.
8. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: Учебное пособие / Ред.-сост. Е. Я. Басин. – М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература

1. Дворко Н.И., Познин В.Ф., Кузнецов И.Р., Каурых А.Е. Основы режиссуры мультимедиа-программ: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2005.
2. Интерактивное повествование и режиссура мультимедиа: Сборник научных трудов Центра образования и исследований в области интерактивных цифровых медиа. Выпуск первый./Под ред. Н.И.Дворко. – СПб.: СПбГУКиТ, 2010.
3. Митта А. Кино между адом и раем. – М.: Подкова, 2000.
4. Эфрос А.В. Профессия-режиссер. – М.: Искусство, 1978.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью	12
Конфигурация системного блока:	12

Оборудование в аудитории	Кол-во
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz – оперативная память – 32 Gb – системный диск – SSD 254Gb – дата диск – SATA 1Tb – графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) – операционная система – Windows 10 64Bit Монитор LG25UM58-P Наушники Sennheiser HD215 Программное обеспечение аудитории – Adobe CC 2018 – на 12 компьютеров – Autodesk 3DS Max, Maya 2018 – на 12 компьютеров	12
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 Программное обеспечение аудитории – Adobe CC 2018 – на 8 компьютеров – Microsoft Office 2016 –на 8 компьютеров – Kaspersky Endpoint Security 10 – на 8 компьютеров – Autodesk 3DS Max, Maya 2017 – на 8 компьютеров – The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1 – на 8 компьютеров	1 8 8 8 8 7 1
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: – процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz – оперативная память – 32 Gb – системный диск – SSD 254Gb – дата диск – SATA 1Tb – графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) – операционная система – Windows 10 64Bit Монитор LG25UM58-P Наушники Sennheiser HD215 Программное обеспечение аудитории Adobe CC 2018 – на 12 компьютеров Autodesk 3DS Max, Maya 2018 – на 12 компьютеров	1 12 12 12

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАПРОИЗВОДСТВА В
ГОЛОГРАФИИ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Техника и технология медиапроизводства голографии» изучает сущность и специфику медиапроизводства как синтеза художественно творческой, технико-технологической и организационной деятельности по созданию анимационного, интерактивного проекта.

Задачи дисциплины: дать представление о базовых вопросах, связанных с созданием проекта от начальной идеи до окончательного воплощения на экране, раскрыть особенности различных видов и форматов, сформировать ясное понимание обучающимися основных этапов создания медиапроекта, практическое понятийное освоение аппаратной части, используемой при создании проекта.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 2 курсе в 3-м семестре.

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

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
<i>Тип задач: художественно-творческий</i>		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

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 в 3-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):		34	34	–
Теоретический блок:				
Лекции		–	–	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		34	34	–
Самостоятельная работа		32	32	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		6	6	–
ВСЕГО	Акад. час.	72	72	–
	З. е.	2	2	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Индустрия интерактивных медиа	6	3	3
Тема 2. Студии и компании, занятые производством медиапродукции	6	3	3
Тема 3. Организационно-производственная деятельность по созданию медиапродукции	6	3	38

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 4. Препродакшн	6	3	3
Тема 5. Продакшн	7	3	4
Тема 6. Постпродакшн	7	3	4
Тема 7. Авторские программы по созданию интерактивных аудио медиа	8	4	4
Тема 8. Специфика производства различных видов медиапродукции	8	4	4
Тема 9. Реализация проекта	12	8	4
Форма промежуточной аттестации ☐ зачет с оценкой	6		
ИТОГО	72	34	32

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Индустрия интерактивных медиа

Место интерактивных медиа в индустрии развлечений. Общая характеристика медиaprостранства. Процессы глобализации и интеграции, влияющие на особенности производства интерактивных медиа. Понятие кроссмедиа. Интернет как основной канал коммуникации.

Тема 2. Студии и компании, занятые производством медиапродукции

Общая характеристика студии: структура студии, отделы, кадровый состав, техническое оснащение. Ведущие профессии, участвующие в создании интерактивного проекта. Круг профессиональных обязанностей и специфика работы в медиаиндустрии сценариста, режиссёра, продюсера, оператора, фотографа, художника-постановщика, звукорежиссёра, композитора, художника-аниматора, программиста и др.

Тема 3. Организационно-производственная деятельность по созданию медиапродукции

Задачи и функции разработчиков на различных этапах создания интерактивного проекта. Взаимодействие продюсера, главного менеджера с различными членами творческого коллектива. Подчинение технических средств и технологии реализации медиапродукции. Этапы проектирования медиаролдукции: замысел, техническое задание, эскизный проект, черновой проект, технологический проект, макетирование, испытания и т.д.

Тема 4. Препродакшн

Планирование работ по созданию медиаподукции исходя из бюджета проекта. Разработка календарного плана производства визуальных эффектов. Управление производственными процессами разработки проекта. Работа в подготовительный период: утверждение заявки, написание сценария интерактивного проекта, режиссёрская разработка, создание раскадровок, разработка эскизов персонажей и среды, создание аниматика, планирование сложных спецэффектов в период препродакшн.

Тема 5. Продакшн

Организационно-производственная деятельность в период продакшн. Подбор и разработка технико-технологических средств, необходимых для реализации проекта: Программный комплекс, оборудование съёмочных площадок и павильонов Motion Capture. Руководство коллективом специалистов по созданию медиапродукции. Съёмка необходимых видеоматериалов, фотографий. Захват движения и трёхмерное сканирование. Запись на площадке звука. Методика и практика работы с композитором

Тема 6. Постпродакшн

Монтаж видеоматериала. Создание визуальных эффектов. Работа со звуком (озвучание, запись речи, шумов, запись музыки, сведение фонограмм). Разработка, просмотр и тестирование контента.

Тема 7. Авторские программы по созданию интерактивных аудио медиа

Adobe Audition, Magix Samplitude Pro X, Avid ProTools 10 и их аналоги. Возможности и особенности программ, достоинства и недостатки.

Тема 8. Специфика производства различных видов медиапродукции

Особенности производства различных видов медиапродукции: гипервидео, web проектов.

Тема 9. Реализация проекта

Способы реализации медиапродукции в зависимости от её вида. Создание технической базы для реализации и поддержки проекта.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение основной и дополнительной литературы, выполнение творческих заданий по формированию практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах, подготовку к зачету с оценкой.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

- Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В.И. Акустика/ Под ред. М.А. Сапожкова. – М.: Радио и связь, 1989.
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 2. Нелинейные свойства слуха//Звукорежиссер, 1999, №7.
- Алдошина И. Основы психоакустики, Часть 3. Слуховой анализ консонансов и диссонансов// Звукорежиссер, 1999, № 9.
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 5. Бинауральный слух// Звукорежиссер, 2000, № 1.
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 6. Слуховая маскировка// Звукорежиссер, 2000, № 2.
- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 7. Слуховая маскировка-2//Звукорежиссер, 2000, №3.

- Алдошина И. Основы психоакустики. Часть 8. Слуховые пороги, часть 1// Звукорежиссер, 2000, № 4.
- Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах.
- Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. /Под ред. И.Б. Фоменко. – М.: Связь, 1980.
- Бедняков М. Звуковые платы Yamaha //Компьютер Пресс, 1997, № 1.
- Бедняков М. Знакомьтесь – AXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998, № 3.
- Богатырь А. Почти профессиональный звук по любительской цене// PC MAGAZINE/RUSSIAN EDIT, 1996, № 11.
- Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор. Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО, 1997, № 8(71).
- Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере/Пер с англ. Новосельский А. Лучше один разу слышать. Звук и компьютер// Компьютеры + прогр , 1996, № 9.
- Обломкин С. Fruity Loops 3 0 – это уже не игрушка// Магия ПК, 2001, № 4.
- Орган во времени и пространстве// Наука и жизнь, 1992, № 1.
- Шпунт Я. До чего дошла наука // Компьютер и жизнь, 1998, № 8.
- Щербина В.И. Цифровая звукозапись. – М.: Радио и связь, 1989.
- Эйткен П., Джерал С. Visual C++для мультимедиа. – Киев: «КОМИЗДАТ», 1996.
- Яковлев А. «Загружается звук»// Компьютерра, 1999, № 8.
- Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999, № 7, 8.

Дополнительная литература

- Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М., 1999.
- Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – СПб., 2000.
- Нисбет А. Звуковая студия. Техника и методы использования. – М.: Связь, 1979.
- Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М: Триумф, 1996.
- Теплиц Е. Кино и телевидение в США. – М., 1996.
- Феллини Ф. Деталь фильм. – М.: Искусство, 1984.
- Чаплин Ч. О себе и своем творчестве /В 2-х тт. – М.: Искусство, 1990.

Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления

- «Форест Гамп» (реж .Р. Земекис)
- «Зелёная миля»
- «Планета обезьян» (историческая антология)
- «Война и Мир» (реж. Бондарчук)
- «Эффект бабочки»
- «Алладин»
- «Амели»
- «Пианино»
- «8 с половиной» (реж .Феллини)
- «Ромео и Джульетта» (реж. Дзиферелли)
- «Часы»
- «Властелин колец»
- «Неизвестный»
- «Маленький Николя»
- «Параллельные миры»

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Описание материально-технической базы, необходимой

для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
Конфигурация системного блока:	
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	12
Наушники Sennheiser HD215	12
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАКТИКУМ ПО ИНТЕРАКТИВНЫМ МЕДИА»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Практикум по интерактивным медиа» – изучение основных направлений, концепций и фигур из истории медиаискусства.

Задачи дисциплины:

- освоение и профессиональное использование обучающимися традиционных и новых изобразительных возможностей для достижения высоких творческих результатов;
- обучение студентов самостоятельно разрабатывать и воплощать проекты, востребованные в современном медиатизированном мире, в том числе в пространстве современного искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практикум по интерактивным медиа» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 4 курсе в 8-м семестре.

Данная дисциплина реализуется на базе основных теоретических и профессиональных практических дисциплин подготовки режиссера мультимедиа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
<i>Тип задач: художественно-творческий</i>		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 8-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	60	–	60
Теоретический блок:			
Лекции	–	–	–
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	60	–	60
Самостоятельная работа	48	–	48
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		–	✓
ВСЕГО	Акад час.	108	–
	З. е.	3	–
			108
			3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Обзор некоторых мультимедиа программ	4	2	2
Тема 2. Технологии, содержащие принцип мультимедиа	8	4	4
Тема 3. Мультимедиа-контент	10	6	4
Тема 4. Интерактивный мультимедиа-контент	10	6	4
Тема 5. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент	10	6	4
Тема 6. Разработка обучающимися собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов	14	6	8
Тема 7. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов	10	6	4
Тема 8. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее	12	6	6
Тема 9. Работа с 3D-элементами	10	6	4
Тема 10. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн	10	6	4
Тема 11. Инфографика	10	6	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой			
ИТОГО за 8-й семестр	108	60	48

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Обзор некоторых мультимедиа-программ

Обзоры программ по созданию мультимедиа-контента. Работа с мультимедиа и кино и анимации.

Тема 2. Технологии, содержащие принцип мультимедиа

Разбор приёмов, в кино, анимации и иного рода контента, где используется техники мультимедиа.

Тема 3. Мультимедиа-контент

Просмотр с обучающимися соответствующего мультимедиа-контента.

Тема 4. Интерактивный мультимедиа-контент

Просмотр с обучающимися соответствующего интерактивного мультимедиа-контента.

Тема 5. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент

Принципы сведения разного рода материалов в единый законченный кадр.

Тема 6. Разработка обучающимися собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов

Применение обучающимися полученных знаний в своих учебных работах. Технический контроль в работах обучающихся.

Тема 7. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Тема 8. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакейных сцен.

Тема 9. Работа с 3D-элементами

Базовые принципы создания трёхмерных объектов. Работа с трёхмерными слоями. Объединение элементов разных сред в единую законченную композицию.

Тема 10. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Тема 11. Инфографика

Основы создания инфографики. Применение инфографики в научно-популярных, документальных и других средах.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий по пройденным темам. На основе теоретических и практических знаний по дисциплине обучающийся самостоятельно выполняет упражнения по реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения с использованием технологий, содержащих принцип мультимедиа.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

5. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: Материалы V Международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры» 7-8 октября 2009 г. / Науч. ред., сост. Н.Г. Кривуля. – М.: ВГИК, 2010.

6. Маньковская, Н.Б., Бычков, В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК. 2011.

7. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.

8. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. / Пер. с англ. /Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005.

9. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: Учебное пособие. / Ред.-сост. Е.Я. Басин. – М.: Смысл, 2002.

10. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост., автор предисл. и коммент. Н.И. Клейман. – М.: Музей кино, Эйзенштейновский центр, 2002.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC)	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	

Оборудование в аудитории	Кол-во
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) – операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	12
Наушники Sennheiser HD215	12
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
Конфигурация системного блока:	
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	12
Наушники Sennheiser HD215	12

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание тем дисциплины
6. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Интернет-источники*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Основы трехмерной графики» - подготовка обучающихся в области трехмерной компьютерной графики для решения композиционных задач при создании мультимедиа-продукта. Изучение теоретических и практических основ создания проектов в программах трехмерной графики для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером.

Задачи дисциплины – ознакомление с техникой и приемами создания аудиовизуального произведения с применением современных программных средств ее создания, формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании аудиовизуального произведения.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 4 курсе в 7-8-м семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Компьютерная графика и анимация», «Техника и технология медиа-производства в голографии».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Моделирование виртуальной реальности», «Изобразительное решение мультимедиа проекта».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Знает: ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; Умеет: ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии,

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* программные средства для создания трехмерной графики;
- *уметь* выполнять моделирование, анимацию и визуализацию сцен в Maya;
- *иметь представление* о современных изобразительных средствах и возможностях программ трехмерного моделирования и анимации; современных средствах трансформации компьютерных изображений и их изобразительных возможностях.

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 в 8-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):		64	34	30
Теоретический блок:				
Лекции		–	–	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		64	34	30
Самостоятельная работа		8	2	6
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой			–	✓
ВСЕГО	Акад. час.	72	36	36
	З. е.	2	1	1

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Количество часов		
	Всего	В том числе	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Обзор трехмерных программ: AUTODESK 3DS MAX, Maya, CINEMA 4D	2	2	
Тема 2. Интерфейс программы Maya	4	4	
Тема 3. Примитивы и основы моделирования и Maya	4	4	

Название тем	Количество часов		
	Всего	В том числе	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 4. Моделирование полигональных поверхностей в Maya	10	10	
Тема 5. Subdivision-моделирование Maya	4	4	
Тема 6. Редактор материалов Hypershade	4	4	
Тема 7. Знакомство с универсальным материалом aiStandartSurface.	4	4	
Тема 8. UV-развертка Maya	5	5	
Тема 9. Скульптинг	5	5	2
Тема10. Анимация в Maya	10	10	2
Тема 11 Рендеринг в Maya	8	6	2
Тема 12. Рендер в Arnold	6	6	2
Форма промежуточной аттестации ☐ зачет с оценкой			
ИТОГО	72	64	8

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Обзор трехмерных программ: AUTODESK 3DS MAX, Maya, CINEMA 4D.

Тема 2. Интерфейс программы Maya

Обзор интерфейса Maya.
 Работа с файлами проектов.
 Настройки вьюпорта.
 Навигация Maya.
 Использование Hotbox.
 Настройка интерфейса.
 Использование рабочих областей Maya.
 Манипуляция с объектами: выделение перемещение вращение управление пивотами (Pivot) копирование объектов.
 Понимание Channel box.
 Работа с Attribute editor.
 Снеппинг.

Тема 3. Примитивы и основы моделирования в Maya

Различия между NURBS и полигонами.
 Создания полигональных объектов.
 Выделение полигональных компонентов.
 Использование Soft Select и Reflection.
 Инструменты Combine и Separate.
 Работа с boolean.

Тема 4. Моделирование полигональных поверхностей в Maya

Установка референса.
 Моделирование по референсу.
 Экструдирование.

Использование Bevel tools.
Последовательности ребер (Edge Loop).
Моделирование симметричных объектов.
Merge и Target Weld.
Отражение объектов.
Extrude вдоль кривых.
Инструмент Polygon bridge.
Использование Modeling Toolkit.
Разбиение поверхностей.
Сглаживание модели.
Использование Edge Flow для сглаживания поверхностей.
Моделирование с NonLinear deformer.
Моделирование с решетками (модификатор Lattice).
Управление историей объекта.

Тема 5. Subdivision-моделирование Maya

Введение в NURBS моделирование.
Примитивы NURBS.
Использование NURBS Curve Tools.
Создание поверхностей с Revolve.
Создание поверхностей с помощью лофт.
Открытие и замыкание кривых и поверхностей.
Создание форм с NURBS Planar.
Экструдирование NURBS.
Использование isoparm для обработки поверхностей NURBS.
Преобразование NURBS в полигоны.

Тема 6. Редактор материалов Hypershade

Основные типы шейдеров.
Создание и применение текстур.
Использование растровых изображений.
Работа с окном Hypershade.
Создание материалов в Hypershade.
Использование материала Ramp.
Использование карт.
Использование карт Displacement и Bump.

Тема 7. Знакомство с универсальным материалом aiStandardSurface

Создание стекла, металла и др.
Работа с материалами Arnold.
Работа с прозрачностью в Arnold.
Применение нескольких материалов к полигональным объектам.

Тема 8. UV-развертка Maya

Основы UV Mapping для полигональных объектов.
Методы проецирования UV на поверхности.
Применение цилиндрических проекций на полигонах.
Работа с UV-редактором.
Отображение текстур в UV-редакторе.
Проецирование текстур на поверхность NURBS.

Рисование в 3D.

Тема 9. Скульптинг

Введение в интерфейс кистей.

Скульптинг простого ландшафта.

Тема 10. Анимация в Maya

Понимание интерфейса анимации.

Анимация объектов с помощью Key (Ключа).

Редактирование ключей в Graph Editor.

Редактирование ключей в Dope sheet.

Создание Breakdown keys.

Использование Ghosting.

Анимация объектов вдоль Spline Paths.

Использование Grease Pencil.

Использование Playblast.

Создание циклов анимации.

Добавление звука к анимации.

Тема 11. Рендеринг в Maya

Понимание интерфейса анимации

Меню Render Settings.

Типы источников света в Maya.

Источники света Maya.

Источники света Arnold.

Создание теней.

Использование Falloff для реалистичного освещения.

Основы работы с камерами.

Добавление глубины резкости.

Использование размытия Motion Blur.

Использование редактора освещения Maya Light Editor.

Пакетный рендеринг.

Тема 12. Рендер в Arnold

Использование источников света Maya в Arnold.

Использование Area и Mesh Light в рендере Arnold.

Настройки рендера Arnold.

Создание освещения, основанного на изображении (image-based lighting) в рендере Arnold.

Создание размытия движения Motion Blur в Arnold.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа включает изучение рекомендованной литературы, выполнение творческих работ: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых компьютерных программ, подготовку к зачету с оценкой.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное

- пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература

1. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. – М.: Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
2. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.). – М.: Гаятри, 2007.
3. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. – М.: Аметист, 2006.
4. Эйзенштейн С.М. Дисней. /Том 2. Метод. – М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

Интернет-источники

1. <https://videasmile.ru/>
2. <https://www.videocopilot.net/>
3. <https://www.autodesk.ru/>
4. Владимир Верстак «3ds Max 2009. Секреты мастерства.
5. <http://avidreaders.ru/book/3ds-max-2009-sekrety-masterstva.html>
6. Самоучитель 3ds Max 2018
7. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=199638>
8. 3ds Max. Трехмерное моделирование и анимация на примерах (+Видеокурс на CD)
9. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=184148>
10. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-after-effects-cc-7926933/>
11. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-photoshop-cc-7927418/>

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории,

оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»**

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Моделирование виртуальной реальности» — подготовка обучающихся к созданию виртуальных сред для кино- видео, теле-интерактивных и анимационных проектов. Умение создавать виртуальное окружение — сегодняшняя необходимость, диктуемая современными тенденциями развития мультимедийного контента в кинематографии, анимации, телепередачах, рекламных роликах, документальных фильмах и других проектах. Умение создавать и настраивать уникальное виртуальное окружение (виртуальную реальность) добавляет огромный плюс к возможностям и инструментарию будущего специалиста, что, в свою очередь, делает его востребованным в широкой области работы с компьютерной графикой.

Задачи дисциплины:

- обучить студентов владению соответствующим программным обеспечением для создания виртуального окружения;
- научить студентов создавать качественное виртуальное окружение;
- выработать пространственное мышление;
- сформировать навык применять на практике современные знания, востребованные на современных студиях.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Моделирование виртуальной реальности» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 3 курсе в 5-6-м семестрах.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Компьютерная графика и анимация», «Техника и технология медиа-производства в голографии».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Изобразительное решение мультимедийного произведения».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i>

		ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.
--	--	---

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 6-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):		64	34	30
Теоретический блок:				
Лекции		–	–	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		64	34	30
Самостоятельная работа		38	2	36
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		6	–	6
ВСЕГО	Акад. час.	108	36	72
	З. е.	3	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Количество часов		
	Всего	В том числе	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Знакомство с пакетом трёхмерной графики Autodesk Maya	2	2	–
Тема 2. Базовое полигональное 3D-моделирование	2	2	–
Тема 3. Расширенное полигональное 3D-моделирование	2	2	–
Тема 4. Шейдинг, лайтинг, рендеринг	2	2	–
Тема 5. Создание логотипов и сред для них	2	2	–
Тема 6. Графики кривых для тонкой настройки анимации	2	2	–
Тема 7. Симуляция физических свойств объектов	2	2	–
Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов	6	4	2
Тема 9. Работа с видеоматериалом, снятым на хромакее	8	6	2
Тема 10. Создание профессиональных тиров	8	6	2
Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн	8	6	2
Тема 12. Клинап	8	6	2
Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения	8	6	2
Тема 14. Расширенный композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения	24	6	18
Тема 15. Создание искусственного параллакса на фотографии	8	6	2
Тема 16. Разбор индивидуальных решений виртуального окружения кадра	10	6	4
Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы	4	2	2
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	6		
ИТОГО	108	64	38

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Знакомство с пакетом трёхмерной графики Autodesk Maya
Введение в программу. Обзор возможностей. Знакомство с интерфейсом. Настройка программы.

Тема 2. Базовое полигональное 3D-моделирование
Создание 3D-примитивов и их модификация. Понятие о полигонах. Основные правила полигонального моделирования. Частые ошибки моделирования.

Тема 3. Расширенное полигональное 3D-моделирование
Моделирование сложных объектов. Выявление ошибок моделирования и их исправление. Создание UV-развёрток объектов для последующего шейдинга.

Тема 4. Шейдинг, лайтинг, рендеринг

Создание и разработка фотореалистичных материалов объектов. Постановка выразительного света. Настройка камер. Настройка рендера.

Тема 5. Создание логотипов и сред для них

Краткое введение в дизайн современных логотипов. Работа над созданием своего логотипа (логотипа мастерской). Моделирование логотипов. Шейдинг логотипов. Создание подходящего окружения для логотипов. Эффектное появление логотипа. Анимация и рендер логотипов.

Тема 6. Графики кривых для тонкой настройки анимации

Введение в принцип работы графиков кривых. Подгонка анимации с помощью графиков кривых. Создание выразительных движений объектов, камер, света и т. п. с помощью графиков кривых.

Тема 7. Симуляция физических свойств объектов

Введение в FX. Симуляция ткани. Симуляция горения. Симуляция столкновений объектов. Работа с частицами.

Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакейных сцен.

Тема 10. Создание профессиональных титров

Разбор типичных и банальных ошибок при демонстрации текста на экране. Правила экранной типографики. Создание качественных титров.

Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Тема 12. Клинап

Подготовка материала к клинапу. Трекинг масок. Автоматическое удаление лишних объектов в кадре.

Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения

Сведение отрендеренных слоёв в единый кадр. Работа с масками. Работа с альфа-каналами. Работа с прекомпозициями. Рендер секвенции.

Тема 14. Расширенный композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения

Работа с индивидуальными альфа-каналами, для обработки конкретных объектов в кадре. Создание эффекта глубины резкости на уже отрендеренном изображении. Создание эффекта тумана на уже отрендеренном изображении.

Тема 15. Создание искусственного параллакса на фотографии

Подготовка фотографии для параллакса. Разделение фотографии на слои разного плана. Ретуширование пустых областей. Создание и настройка параллакса. Анимация камеры. Рендер.

Тема 16. Разбор индивидуальных решений

виртуального окружения кадра

Просмотр видеоматериала и другого контента, содержащего как стандартные, так и нестандартные визуальные решения виртуального окружения. Разбор с обучающимися технических решений виртуального окружения.

Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы

Совместный поиск с обучающимися решений их технических задач при создании виртуального окружения для собственных учебных фильмов. Подход к задаче. Ответы на вопросы.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1995.
2. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
3. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
4. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении./ Пер. с англ. /Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005.
5. Эйзенштейн С.М. (1898-1948). Метод: к изучению дисциплины. Т.1. GRUNDPROBLEM / Сост., авт. предисл. и ком. Н. И Клейман. – М.: Музей кино; Эйзенштейн-центр, 2002

Дополнительная литература

1. Карел Кубат. «Звукооператор-любитель».
2. Лев Трахтенберг. «Кинофильм и звукооператор».
3. Ирина Воскресенская. «Звуковое решение фильма».
4. Владилена Павловская. «Акустика и электроакустическая аппаратура».
5. Борис Меерзон. «Акустические основы звукорежиссуры».
6. Дворко Н.И. «Основы звукорежиссуры».
7. Роланд Казарян. «Эстетика кинофонографии».

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММЫ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
6. Самостоятельная работа обучающихся
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Интернет-источники*
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель – подготовка обучающихся к чёткому пониманию принципов работы комбинирования различных сред – мультимедиа для кино- видео, теле-интерактивных и анимационных проектов. Мультимедиа (что дословно означает «многосредие») в кино и анимации, позволяет создавать ранее невозможные кадры путём комбинирования отдельных сред (разного вида анимацию, компьютерную графику, отснятый кино- видеоматериал) между собой в единую законченную мультисреду.

Умение создавать мультимедиа-контент – сегодняшняя необходимость, диктуемая современными тенденциями развития нынешних технологий в кинематографии, анимации, телепередачах, рекламных роликах, документальных фильмах и других проектах. Умение создавать и гибко работать с многообразием творческих сред и грамотно их комбинировать, добавляет огромный плюс к возможностям и инструментарию будущего специалиста, что, в свою очередь, делает его востребованным в широкой области работы с компьютерной графикой и реально отснятым материалом.

Задачи дисциплины:

- обучить студентов владению соответствующим программным обеспечением для создания и работы с мультимедиа-контентом;
- научить студентов создавать качественное мультисреду путём умелого соединения разных сред в единое целое;
- выработать и развить умение обучающихся улавливать приёмы технической постановки современного кадра;
- развить понимание и владение современными инструментами для решения разного рода технических задач, связанных с созданием мультимедийного контента;
- применять на практике современные знания, востребованные на современных студиях.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные мультимедиа-программы» является факультативной, её изучение осуществляется на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Изобразительное решение мультимедийного произведения», «Программное обеспечение и аппаратные средства», «Техника и технология медиапроизводства».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для успешного освоения дисциплин: «Режиссура мультимедиа», «Режиссура интерактивных медиа».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории профессиональной компетенции	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, отснятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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	
		7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64	34	30
Лекции	—	—	—
Практические и семинарские занятия	64	34	30
Самостоятельная работа	2	2	—
Форма промежуточной аттестации – зачет	6	—	6
ВСЕГО	Акад. час.	72	36
	З. е.	2	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	В том числе:	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Понятие «мультимедиа»	2	2	—
Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа программ	4	4	—
Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа	4	4	—
Тема 4. Мультимедиа-контент	4	4	—
Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент	4	4	—
Тема 6. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент	4	4	—
Тема 7. Разработка обучающимися собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов	6	4	2
Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.	4	4	—
Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее	4	4	—
Тема 10. Работа с 3D-элементами.	4	4	—
Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн	4	4	—
Тема 12. Инфографика	4	4	—
Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения	4	4	—
Тема 14. Видеоигры дополненной реальности	4	4	—
Тема 15. Мультимедиа в игровом кино	4	4	—
Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино	3	3	—
Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы	3	3	—

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	В том числе:	
		Практ. зан.	Самост. работа
Промежуточная аттестация - зачет	6		
ИТОГО	72	64	2

5.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие «мультимедиа»

Значение и расшифровка термина «мультимедиа». Применение в современных индустриях.

Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа-программ

Обзоры программ по созданию мультимедиа-контента. Работа с мультимедиа и кино и анимации.

Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа

Разбор приёмов, в кино, анимации и иного рода контента, где используется техники мультимедиа.

Тема 4. Мультимедиа-контент

Просмотр со студентами соответствующего мультимедиа-контента.

Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент.

Просмотр со студентами соответствующего интерактивного мультимедиа-контента.

Тема 6. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент

Принципы сведения разного рода материалов в единый законченный кадр.

Тема 7. Разработка обучающимися

собственных мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов

Применение обучающимися полученных знаний в учебных работах. Технический контроль в работах обучающихся.

Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакейных сцен.

Тема 10. Работа с 3D-элементами

Базовые принципы создания трёхмерных объектов. Работа с трёхмерными слоями. Объединение элементов разных сред в единую законченную композицию.

Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Тема 12. Инфографика

Основы создания инфографики. Применение инфографики в научно-популярных, документальных и других средах.

Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения

Сведение отрендеренных слоёв в единый кадр. Работа с масками. Работа с альфа-каналами. Работа с прекомпозициями. Рендер секвенции.

Тема 14. Видеоигры дополненной реальности

Применение мультимедиа-технологий в видеоиграх дополненной реальности.

Тема 15. Мультимедиа в игровом кино

Погружение в производство визуальных эффектов для кино (VFX). Создание простейших собственных визуальных эффектов студентами в своих учебных фильмах.

Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино

Применение технологий мультимедиа в роли средств выразительности в документальном и научно-популярном жанрах. Реконструкция событий, инфографика, комбинированные кадры и иные средства усиления выразительности.

Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы

Поиск решений вместе со студентами их технических задач при работе с мультимедиа-технологиями для собственных учебных фильмов. Подход к задаче. Ответы на вопросы.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение творческих заданий, основной задачей которых является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

Основными видами творческих работ является создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Примеры творческих заданий

- Решение технически сложных сцен в их собственных учебных фильмах.
- Объединение различных сред в единую законченную среду.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

3. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература

1. Маров М. 3ds max 5: новые возможности: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003.
2. Маров М. 3D Studio MAX 3: Учебный курс – СПб.: Питер, 2000.
3. Евсеев Г. Maya 3.0 Трёхмерная графика и анимация. – М.: ДЕСС-КОМ, 2001.
4. Грибов Д.Е. Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. – М.: ДМК Пресс, 2000.
5. Холмский Е.Г. Maya 3.0 Моделирование и анимация. – М.: Солон-Р, 2001.

6. Флеминг Б. Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров. – М.:ДМК Пресс, 1999.

Интернет-источники

12. <https://videosmile.ru/>
13. <https://www.videocopilot.net/>
14. <https://www.autodesk.ru/>
15. Верстак В. «3ds Max 2009. Секреты мастерства.
16. <http://avidreaders.ru/book/3ds-max-2009-sekrety-masterstva.html>
17. Самоучитель 3ds Max 2018
18. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=199638>
19. 3ds Max. Трехмерное моделирование и анимация на примерах (+Видеокурс на CD)
20. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=184148>
21. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-after-effects-cc-7926933/>
22. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-photoshop-cc-7927418/>

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12

Оборудование в аудитории	Кол-во
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	12
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

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

«_____» _____ 20____ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
- совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается во 2-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподаются элективные дисциплины по физической культуре и спорту.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-7 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности	Знает: УК-7.1. виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.2. факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-7.3. применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения; <i>Владеет:</i> УК-7.5. нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.

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.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	36	36	–
Теоретический блок:			
Лекции	18	18	–
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	18	18	–
Самостоятельная работа	36	36	–
Форма промежуточной аттестации – зачет		✓	
ВСЕГО	Акад. час.	72	72
			–

	3. е.	2	2	–
--	-------	---	---	---

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Всего	Количество часов		
		В том числе		
		Лекции	Практ. зан.	Самост. работа
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	8	2	–	6
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	8	2	–	6
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	8	2	–	6
Раздел 4. Социально-биологические основы физической культуры	10	4	–	6
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	10	4	–	6
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	28	4	18	6
Промежуточная аттестация – зачет				
Итого за 1-й семестр	72	18	18	36

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины имеет 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 с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Таблица 4

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая	Цель и задачи физического воспитания. Основные

Название раздела	Аннотация раздела
культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	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.
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной	Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния

Название раздела	Аннотация раздела
деятельности	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 информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Аудитория для занятий физкультурой

Одежда сцены

Экран - 1

Компьютер – 1

Проектор - 1

Столы-10

Стулья – 20

Шкаф для одежды – 1

Шахматы - 10

Мячи-26

Маты -2

Прыгалки-13

Палки гимнастические -13

Видеокамера -1

Гантели – 13

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цель и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре ОП ВО**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы и виды занятий**
 - 5.2. Тематическое содержание разделов дисциплины**
 - 5.3. Общий план лекций и семинаров**
 - 5.4. Содержание лекций и семинаров**
- 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основные документы

Учебная литература
- 7. Электронные издания, Интернет-ресурсы**
- 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Основной *целью* дисциплины «Основы российской государственности» является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.

Реализация дисциплины предполагает последовательное освоение обучающимися знаний, представлений, научных концепций, исторических, культурологических, социологических и иных данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации и её государственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов политической, экономической, техногенной и иной природы. Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины можно выделить следующие *задачи*:

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте;

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;

- рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед российской цивилизацией и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы российской государственности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули, ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-м семестре.

Концептуальное внедрение дисциплины продиктовано необходимостью продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной программами среднего образования в части курсов истории и обществознания, а успешное освоение курса в рамках направления подготовки базируется, в первую очередь, на параллельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных историко-политических и философских дисциплин.

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин: «Философия», «История России», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», «История религий», «История русской литературы», «История русского изобразительного искусства», «История отечественного кино».

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способность 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

— осознавать современную российскую государственность и актуальное политическое устройство страны в широком культурно-ценностном и историческом контексте, воспринимать непрерывный характер отечественной истории и многонациональный, цивилизационный вектор её развития;

— воспринимать и разделять зрелое чувство гражданственности и патриотизма, чувствовать свою принадлежность к российской цивилизации и российскому обществу, воспринимать свое личностное развитие сквозь призму общественного блага и релевантных для человека морально-нравственных ориентиров;

— участвовать в формировании и совершенствовании политического уклада Родины, принимать и разделять ответственность за происходящее в стране, осознавать значимость своего гражданского участия и перспективы своей самореализации в общественно-политической жизни;

— развить навык критического мышления и независимого суждения, позволяющего совершенствовать академические и исследовательские компетенции даже в соотнесении с резонансными и суггестивными проблемами и вызовами;

— сформировать способность к внимательному, объективному и цельному анализу поступающей общественно-политической информации, умение проверять различные мнения, позиции и высказывания на достоверность, непротиворечивость и конвенциональность;

— усовершенствовать навыки личной и массовой коммуникации, развить способность к компромиссу и диалогу, уважительному принятию национальных, религиозных, культурных и мировоззренческих особенностей различных народов и сообществ;

— уверенно владеть ключевой информацией о политическом устройстве страны, своего региона и своей местности, сформировать компетенции осознанного исторического восприятия и политического анализа;

— сформировать способность к агрегированию и артикуляции активной гражданской и политической позиции, выработать ценностно значимый навык вовлеченности в общественную жизнь и неравнодушной сопричастности (эмпатии) ключевым проблемам своего сообщества и Родины;

иметь представление о:

— цивилизационном характере российской государственности, её основных особенностях, ценностных принципах и ориентирах;

— ключевых смыслах, этических и мировоззренческих доктринах, сложившихся внутри российской цивилизации и отражающих её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;

— наиболее вероятных внешних и внутренних вызовах, стоящих перед российской цивилизацией и её государственностью в настоящий момент, ключевых сценариях перспективного развития России;

знать:

— фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе;

— особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую

поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;

– фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития;

уметь:

– адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;

– проявлять в поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира;

владеть:

– навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;

– навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера;

– развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая объем трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (48 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч.	В т.ч. по	
			1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):		36	36	–
Теоретический блок:				
Лекции		18	18	–
Практический блок:				–
Практические и семинарские занятия		18	18	–
Самостоятельная работа обучающихся		36	36	–
Форма промежуточной аттестации – зачет			–	–
Общая трудоемкость	Акад. час.	72	72	–
	З. е.	2	2	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий		
		Контактные часы, в том числе		Самост. работа
		Лекции	Практ. зан.	
Раздел 1. Что такое Россия	14	4	4	6
Раздел 2. Российское государство-цивилизация	14	4	4	6
Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации	18	6	6	6
Раздел 4. Политическое устройство России	10	2	2	6
Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны	16	2	2	12
Промежуточная аттестация – зачет				
Итого за 1 курс 1-й семестр	72	18	18	36

5.2. Тематическое содержание разделов дисциплины

Таблица 4

Наименование раздела	Тематическое содержание	Смысловые ориентиры	Используемые образовательные технологии
Раздел 1. Что такое Россия	Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном и идейно-символическом измерении	Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории.	1. Интеллектуальные игры и конкурсы 2. Презентационные проекты Обращение к мультимедийным образовательным порталам 3. Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов
Раздел 2. Российское государство-цивилизация	Исторические, географические, институциональные основания формирования российской цивилизации. Концептуализация понятия «цивилизация» (вне идей стадийного детерминизма)	Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы цивилизационного подхода. Особенности цивилизационного развития России: история многонационального (наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к федеративной,	1. Иммерсивные представления, спектакли, игры и перформансы 2. Открытые дискуссии и студенческие дебаты 3. Обращение к мультимедийным образовательным порталам 4. Просмотр

Наименование раздела	Тематическое содержание	Смысловые ориентиры	Используемые образовательные технологии
		межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри неё). Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, историков, политиков, деятелей культуры	актуальных обучающих и художественных видеоматериалов
Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации	Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства	Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и стратегии). Значение коммуникационных практик и государственных решений в области мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.) Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрение	1. Деловые игры и техники сценарного моделирования - Открытые дискуссии и студенческие дебаты 2. Обращение к мультимедийным образовательным порталам 3. Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов
Раздел 4. Политическое устройство России	Объективное представление российских государственных и общественных институтов, их истории и ключевых	Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия. Особенности современного российского политического класса. Генеалогия ведущих политических институтов,	1. Презентационные деловые игры - Интеллектуальные игры и конкурсы 2. Открытые лекции и дискуссии 3. Обращение к мультимедийным

Наименование раздела	Тематическое содержание	Смысловые ориентиры	Используемые образовательные технологии
	причинно-следственных связей последних лет социальной трансформации	их история причины и следствия их трансформации. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера)	образовательным порталам 4. Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов
Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны	Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях	Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. Ценностные ориентиры для развития и процветания России Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской политики. Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития. Справедливость и меритократия в российском обществе. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины	1. Тематические мастерские (воркшопы) 2. Деловые игры и техники сценарного моделирования 3. Открытые лекции и дискуссии 4. Студенческие дебаты

5.3. Общий план лекций и семинаров

Таблица 5

Наименование раздела	Темы лекций	Темы семинаров
Раздел 1. Что такое Россия	Лекция 1. Россия: цифры и факты Лекция 2. Россия: испытания и герои	<i>Семинар 1.</i> Россия: географические факторы и природные богатства <i>Семинар 2.</i> Многообразие российских регионов <i>Семинар 3.</i> Испытания и герои
Раздел 2. Российское государство-цивилизация	Лекция 1. Цивилизационный подход: возможности и ограничения Лекция 2. Философское осмысление России как государства-цивилизации	<i>Семинар 1.</i> Российская цивилизация в исторической динамике
Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации	Лекция 1. Мировоззрение и идентичность Лекция 2. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации	<i>Семинар 1.</i> Ценностные вызовы в современном мире. Ценности российской цивилизации
Раздел 4. Политическое устройство России	Лекция 1. Конституционные принципы и разделение властей	<i>Семинар 1.</i> Уровни и ветви власти
Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны	Лекция 1. Актуальные вызовы и проблемы развития России Лекция 2. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы	<i>Семинар 1.</i> Россия и глобальные вызовы <i>Семинар 2.</i> Образы будущего России

5.4. Содержание лекций и семинаров

Раздел 1 - Что такое Россия

Лекция 1. Россия: цифры и факты

Природно-географические и социально-политические характеристики современной России:

1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных километров, 11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 климатических зон (по Кёппену);

2) исключительное природное богатство: 1-е место по запасам алмазов, асбеста, природного газа, 1-е место по добыче палладия, экспорту пшеницы и минеральных удобрений, крупнейшее по объему воды пресноводное озеро и т.д.;

3) федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее конституционную новеллу многонационального российского народа, - согласно официальным данным, в России проживает более 190 народов, использующих порядка 300 языков и диалектов, в состав страны входит 89 регионов;

4) широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании являются мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии

(Норникель, Русал), финансового дела (Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства вооружений (Алмаз-Антей);

5) выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры: Саяно-Шушенская ГЭС, Лахта-центр, Семь Сестер (сталинские высотки), метрополитен (Москва, Санкт-Петербург), восстановленный Грозный, мосты Владивостока и пр.

Характеристика российской культуры как многонациональной. Исторически обусловленное разнообразие субъектов Федерации, языков, искусства и религий. Формирование единой российской культуры, по мере расширения страны вбиравшей в себя новые народы, их культуру и религиозные традиции, – от Старой Ладogi и Новгорода, Владимира и Ростова к Казани и Перми, от Тобольска и Тюмени к Якутску и Улан-Удэ, от Таганрога к Дербенту и Владикавказу. Традиции народной культуры.

Социально-экономическое развитие страны, хозяйственная специализация российских регионов, их роль в общероссийском контексте, связи различных отраслей, различных городов и регионов.

Лекция 2. Россия: испытания и герои

Ключевые испытания, пережитые Россией, победы, одержанные российским народом в ходе этих испытаний и отразившиеся в актуальной повседневности страны. Общероссийские исторические и географические (природные катастрофы и стихийные бедствия) причины испытаний и побед, а также региональное и местное измерение в дополнение к общероссийскому перечню. Дискретный (вторжение Наполеона, Крымская война) объективно-перманентный (климатические трудности, демографические шоки) характер испытаний, пережитых Россией.

Героизм по-российски: черты ментальности и культурная традиция. Выдающиеся герои российской истории разных эпох: политические и государственные деятели, ученые, деятели культуры, выдающиеся образцы служения и самопожертвования во имя Родины. Героическая работа фронтовых кинематографистов времен Великой Отечественной войны. Герои нашей современности.

Семинар 1. Россия: географические факторы и природные богатства
Интерактивное представление ключевых (или наиболее знаменательных) фактов о России, дискуссии о положительной или отрицательной роли ключевых особенностей страны (территориальная протяженность, ресурсная обеспеченность и т.д.).

Семинар 2. Многообразие российских регионов

Презентация обучающимися регионов и народов страны, в особенности – своих родных городов и регионов. Образы многоликой России в киноискусстве: обсуждение, дискуссия.

Семинар 3. Испытания и герои

Презентации, посвященные различным вызовам, сопровождавшим историческое развитие России, открытиям и достижениям российского общества, отечественной культуры и науки; дебаты, свободные дискуссии, групповые проекты.

Презентации обучающихся о своих выдающихся земляках и родственниках-героях, ответы на вопросы обучающихся, групповые проекты, работа с кейсами (кейс-стади).

Образы героизма в отечественном кино (дискуссия).

Раздел 2. Российское государство-цивилизация

Лекция 1. Цивилизационный подход: возможности и ограничения

Цивилизационный подход (как дискуссионное, но и обоснованное, фундированное и перспективное направление мысли). Проекция этого подхода на конкретные события российской истории (включая новейший её период).

Определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»).

Ключевые теоретики данного подхода: А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечны, С. Хантингтон и др. Конкурирующие научные парадигмы – формационного подхода, национализма, социального конструкционизма. Соотношение «национального государства», «государства-нации» и «государства-цивилизации». Характерные черты государства-цивилизации: естественность возникновения и развития, длительная история, ценностная устойчивость, обращенность вовне, политическое влияние, возможность динамической адаптации к разным условиям международных отношений и мировой политики.

Ключевые признаки цивилизации: длительное историческое развитие, преемственная целостность политической и моральной философии, значительное культурное и социально-экономическое влияние, отдельные системы мировоззрений. Основания цивилизационного размежевания (военные, географические, религиозные и пр.), различные исторические формы существования цивилизаций (от рабовладельческих империй до современных федераций).

Лекция 2. Философское осмысление России как государства-цивилизации

Россия как государство-цивилизация. Конституирующие принципы (константы) российской цивилизации и российского общества – единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие.

Россия в системе координат Запад – Восток. Треки взаимодействия, партнерства и соперничества цивилизаций, конвергенция и дивергенция цивилизаций. Причины конфликта России с западной цивилизацией. Эффект глобализации на цивилизационные проекты. Миссия России в многополярном мире.

Семинар 1. Российская цивилизация в исторической динамике

Применимость и альтернативы цивилизационного подхода. Иммерсивно-дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига (цивилизационного выбора), студенческие дебаты о цивилизационном подходе и

границах его применимости в отношении различных [со]обществ, обращение к мультимедийным образовательным порталам. Презентации и групповые проекты по особенностям (преимуществам и недостаткам) различных направлений исследований общества (от формационного подхода до национализма). Обсуждение (в рамках деловых игр и сценарных техник) природно-географического фактора в развитии российской цивилизации (Мечников, Милов), историко-институциональных эффектов в рамках социокультурного развития российской цивилизации. Презентационные проекты о российской цивилизации и её особенностях на разных этапах её исторического развития. Обсуждение миссии России, её роли и предназначения в рамках групповых проектов, кейс-стади и анализа литературы. Обсуждение актуальных социологических данных о российской идентичности.

Раздел 3. Российское мировоззрение

и ценности российской цивилизации

Лекция 1. Мировоззрение и идентичность

Ключевые понятия: «культура» и «культурный код», «традиция», «ментальность» («менталитет»), «идеология» и «идентичность», «миф» и «псевдомиф», «ценности», «убеждения», «иерархия потребностей». «Проблема Другого».

Современные концепции мировоззрения, представленные в трудах зарубежных и отечественных ученых. Основные направления государственной политики в области мировоззрения – символическая политика, политика памяти, историческая политика, культурная и национальная политика.

Лекция 2. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации

Мировоззрение как система динамичных взаимодействий. «Картина мира». Роль пространства и времени в российской картине мира. Мировоззрение и идентичность. «Русская мечта» и социальные идеалы.

Специализированная активность государственных и политических структур в сферах социализации и политической социализации граждан, политика идентичности, политика памяти. Предметы национальной гордости россиян, оценка значимости исторических фигур. Роль традиций в российской ментальности. Индивидуализм и коллективизм, круг личного общения и семья. Этика служения и этика успеха.

Проблемы целостного человека, концепты соборности и всеединства в русской мысли. «Общество образования» в социальной истории России, его трансформация в современных условиях. Проблемы равенства и неравенства с точки зрения российских представлений о справедливости. Гипертрофированная самокритичность как достоинство и недостаток. Исторические и культурные травмы в истории России. Мировоззренческие проблемы российского общества, проблемы единства и преемственности поколений.

Семинар 1. Ценностные вызовы в современном мире. Ценности российской цивилизации

Проектные презентации о понятиях, смежных с мировоззрением («идентичность», «культура» и пр.). Доклады и дебаты по ключевым концепциям мировоззрения, представленным в программе дисциплины.

Дискуссии, кейс-стади и работа с эмпирическими (социологическими) данными в рамках проблемного обучения, связанного с особенностями современного общественного мнения и общественного сознания. Определение ключевых ценностных вызовов, описание их эффекта на трансформацию общества, власти и государства, представление результатов через квизы, квесты и викторины. Деловые игры на определение мировоззренческих установок, сценарии мировоззренческого моделирования (погружение в мировоззрение одноклассников/однокурсников).

Доклады и презентации по ключевым ценностным принципам российской цивилизации. Просмотр и обсуждение мультимедийных материалов. Игровая и проектная «развертка» ценностей и ценностных принципов по схеме «символы – идеи – нормы – ритуалы – институты». Открытые дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов

Раздел 4. Политическое устройство России

Лекция 1. Конституционные принципы и разделение властей

Основы государственно-политической организации российского общества. Эволюция политических форм российской государственности, причины и факторы, определившие их своеобразие. Концепции российской государственности в рамках цивилизационного подхода. Государство-Левиафан, сервисное государство и смыслополагающее государство. Смыслополагающее государство как ценность. Современные дискуссии о демократии и авторитаризме.

Представления россиян о «хорошем государстве». Демократическая традиция в российской истории, представления россиян о демократии. Государство и гражданское общество. Российская модель отношений государства с гражданским обществом в историческом и институциональном аспектах. Партнерство структур публичной власти с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций и объединений). Принципы социального государства и их реализация в России. «Мягкая сила» Российского государства, её внешний и внутренний контуры.

Семинар 1. Уровни и ветви власти

История российского конституционализма. Представительная и исполнительная власть, модели их взаимодействия. Советская система и современное российское государство (сравнительный анализ конституционных принципов, аналитические презентации и дискуссии). Деловые игры и проектная деятельность по обсуждению различных вариантов конфигурации уровней и ветвей власти. Дебаты о политическом устройстве Российской Федерации (о прошлых решениях, современных инициативах и потенциально возможных изменениях), деловые игры.

Проблематизация жизненных ситуаций и сценарная демонстрация возможных форм активного гражданского участия в политике и принятии государственных решений. Государство и местное самоуправление. Подготовка презентационных выступлений и коллективных докладов о различных позитивных проявлениях деятельности гражданского общества, прикладные

мастерские (воркшопы) с привлечением специалистов-практиков из области частно-государственного партнерства, работы некоммерческих организаций гуманитарной направленности и пр. Проблема доверия к власти.

Образы российской государственности в киноискусстве: дискуссия.

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны

Лекция 1. Россия и глобальные вызовы

Ключевые проблемы планетарного характера, актуальные для Российской Федерации (антропогенное изменение климата, нехватка пресной воды и доступного продовольствия, истощение ископаемых ресурсов, энергетический дефицит). Значимость России в решении всех вопросов (как минимум в силу протяженности и богатства необходимыми ресурсами), альтернативный характер российских предложений и инициатив по решению существующих проблем.

Миграционные процессы в современном мире, их противоречия и провал мультикультурализма.

Гегемония и суверенитет в отношениях между государствами. Американская гегемония и ответ на неё России. Россия и глобальное большинство. Концепция многополярного мира и инструменты её реализации (БРИКС, евразийская интеграция).

Глобальные проблемы техногенного характера: неочевидные сценарии развития цифровых технологий и, в особенности, «искусственного интеллекта», цифровое неравенство и «сетевой феодализм», «надзорный капитализм» и перенасыщенное информационное пространство, сужение ментальных горизонтов и психоинформационное манипулирование. Достижения России в области высоких технологий и цифровизации. Роль России в ответе на современные техногенные вызовы. Дискуссии о постчеловеческой цивилизации и их восприятие в России. Формирование российского проекта будущего, основанного на традиционных ценностях, его сопоставление с другими геополитическими проектами.

Роль киноискусства в популяризации российского мировоззрения и российской повестки для человечества.

Лекция 2. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы

Обсуждение различных сценариев будущего России – от оптимистично-конструктивного до пессимистично-проблемного. Внутренние вызовы общественного развития. Проектные цепочки – ценности – цели – проблемы (как препятствия достижения целей) – средства (как способы решения проблем) – результат. Иерархия проблем и желаемый образ будущего для России (по материалам социологических исследований).

Основные проблемы социологии будущего. Активный характер созидания будущего. Государство и гражданское общество как строители будущего. Отечественный опыт стратегического планирования: практики советского времени и современные формы. Эффективно ли планирование? Ориентиры стратегического развития России, их трактовка в основополагающих государственных документах и решениях.

Национальный проект как форма реализации стратегических задач и достижения национальных целей. Процесс и методы разработки национальных проектов, их номенклатура и структура. Управление национальными проектами.

Семинар 1. Россия и глобальные вызовы

Сущность глобальных вызовов и условия позитивного решения глобальных проблем. Альтернативные подходы к решению глобальных проблем (дискуссия). Деловые игры по определению вызовов, дискуссии о списке глобальных проблем, имеющих приоритетное значение для России. Россия – Запад – мировое большинство. Дискуссия «Приемлемы ли для России западные подходы к мировым проблемам и формированию будущего?» Презентации национальных проектов и государственных программ с точки зрения их соотношения с ценностными ориентирами российского общества. Идентификация основных угроз и рисков для России. Разбор кейсов, проблемные выступления.

Семинар 2. Образы будущего России

Презентации материалов социологических исследований по проблеме желаемого будущего. Заключительные дискуссии на тему «Какой я хотел бы видеть Россию будущего?» и «Проблема будущего и **русский кинематограф**». Кейс-стади, кейсы и викторины, посвященные внутрироссийским проблемам и вызовам. Деловые игры. Просмотр киноматериалов. Написание эссе по проблемам видения будущего для России.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основные документы

1. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята на VII сессии Верховного Совета СССР IX созыва 7 октября 1977 г. [https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_СССР_\(1977\)/Редакция_07.10.1977](https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_СССР_(1977)/Редакция_07.10.1977)
2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. <http://kremlin.ru/acts/constitution>
3. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502>
4. Концепция внешней политики Российской Федерации (2023) <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/>
5. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2024 года. <http://government.ru/docs/all/85503/>
6. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73083>
7. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на пленарном заседании Форума объединённых культур 12 сентября 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/75091>
8. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября 2024 г.

Учебная литература:

1. Андреев А.Л. Мечта и реальность в современной России // Полис. Политические исследования. 2013. № 5. С. 41-50.
<https://www.politstudies.ru/files/File/2013/5/4.pdf>
2. Андреев А.Л., Андреев И.А. Россия в современном мире: потенциал мягкой силы // Вестник Института социологии. 2024. № 2. С. 98 – 114 https://www.vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2024_49/Andreevy_98-114.pdf
3. Барах П.Э., Петухов Р.В. Идентичность и историческая память россиян в условиях противостояния «коллективному Западу» // Вестник института социологии. 2023. Т. 14. № 4. С. 147 – 175.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_57114998_31556222.pdf
4. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
http://library.lgaki.info:404/2017/Бердяев%20Н_Истоки%20и%20смысл.pdf
5. Бердяев Н.А. Русская идея. СПб.: Азбука-классика, 2008.
<https://nnov.hse.ru/data/2018/02/20/1165426589/Бердяев%20Николай.%20Русская%20идея%20-%20royallib.ru.pdf>
6. Браславский Р., Козловский В. Цивилизационное измерение структурирования обществ // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 1. С. 148 – 175. https://sociologica.hse.ru/data/2021/03/31/1387190197/SocOboz_20_1_148-175_Braslavskiy_Kozlovskiy.pdf
7. Горшков М.К. Человек, общество, государство // Россия в глобальной политике. 2024. Т. 22. № 3. С. 236 – 241 .
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_67224250_79805428.pdf
8. Гранин Ю.Д. Эволюция российского федерализма в новых геополитических реалиях // Вестник Тверского госуд. университета. Сер. Философия. 2023. № 1 (63). С. 98–112.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_54111403_38143899.pdf
9. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Институт русской цивилизации, 2008.
https://legitimist.ru/lib/philosophy/n_danilevskij_rossiya_i_evropa.pdf
10. Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк)
https://rvb.ru/dostoevski/01text/vol14/02journal_80/331.htm
11. Ерасов Б.С. Социокультурные и геополитические принципы евразийства: вызовы новой эпохи // Историческая психология и социология истории. 2017. № 2. С. 122 –148. https://elibrary.ru/download/elibrary_32327770_10385568.pdf
12. Ильин И.А. О России. Три речи (1948-1954).
https://legitimist.ru/lib/philosophy/i_ilin_tri_rechi_o_rossii.pdf
13. Карамзин Н. М. Записка о старой и новой России в её политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.
https://imwerden.de/pdf/karamzin_zapiska_o_drevnej_i_novoj_rossii_1991_text.pdf
13. Карамзин Н.М. О любви к Отечеству и народной гордости. М.: Институт русской цивилизации, 2013. https://rusinst.su/docs/books/N.M.Karamzin-O_liubvi_k_Otechestvu.pdf
15. Ключев Н.Н. Природно-ресурсная сфера России и тенденции её изменения // Вестник Российской Академии наук. 2015. Т. 85. № 7. С. 579–592.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23663208_11312539.pdf
16. Лихачёв Д.С. Раздумья о России. М.: АСТ, 2023.
<https://web.archive.org/web/20081211070943/http://www.lihachev.ru/nauka/kulturologiya/biblio/1933/>
17. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. М.: АСТ, 2022.

https://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/index.htm

18. Наумкин В.В. Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация? // Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 78 – 93.
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=71351&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
19. Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе. М.: Институт философии РАН, 1995. <https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/1995/Panarin.pdf>
20. Российское общество и вызовы времени. Книга седьмая. М.: Весь мир, 2024. <https://www.isras.ru/publ.html?id=13048>
21. Савицкий П. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997.
<https://www.universalinternetlibrary.ru/book/6985/ogl.shtml>
22. Соловьёв В.С. Русская идея (1888)
https://legitimist.ru/lib/philosophy/v_solovev_russkaya_ideya.pdf
23. Тишков В.А. Научные основы и мировой контекст российской модели национального строительства // Вестник Российской нации. 2024. № 1. С. 9 – 22.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_65413859_71762063.pdf
24. Торкунов А.В. Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы // Полис. Политические исследования. 2022. № 5. С. 7-22. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49539094_58118417.pdf
25. Трубецкой Н.С. Европа и человечество // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, Универс. 1995. <http://rummuseum.info/node/4303>
26. Швецов А.Н. К сопоставительному анализу процессов цифровизации государственного управления в России и в других странах // Российский экономический журнал. 2020. № 5. С. 75–117.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44184055_33102548.pdf

7. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

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/>

– Информационный портал «Национальные проекты РФ»
<https://национальныепроекты.рф/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Самостоятельная работа обучающихся**
- 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины «Художественное проектирование современных мультимедиа» является освоение обучающимися основ компьютерного проектирования аудиовизуального контента и мультимедийных презентаций, ознакомление с основными принципами цифрового монтажа, компьютерной графики, специальных эффектов и анимации в проектировании интерактивных мультимедиа презентаций.

Задачами дисциплины являются:

- ознакомление с основами классической и современной цифровой анимации;
- освоение обучающимися основных видов и принципов проектирования мультимедийных презентаций;
- ознакомление с приёмами художественного и композиционного решения в проектировании аудиовизуального контента;
- изучение методик компьютерного монтажа и создания специальных эффектов в компьютерных программах;
- формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельного проектирования аудиовизуальных произведений для цифровой среды современных медиа.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Художественное проектирование современных мультимедиа» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаётся на 3 курсе в 5-м семестре.

Дисциплина координируется с дисциплинами по режиссуре мультимедиа. Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Режиссура мультимедиа», «Режиссура интерактивных медиа».

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

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Знает: ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; Умеет: ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам;

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (5-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам	
			5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):		50	50	–
Лекции		16	16	–
Практические и семинарские занятия		34	34	–
Самостоятельная работа		22	22	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой			✓	–
ВСЕГО	Акад. час.	72	72	–
	З. е.	2	2	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	В том числе:			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Что такое «современные мультимедиа»? Мультимедиа как синтез искусств	2	2	–	–

Название тем	В том числе:			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	Самост. работа
Тема 2. Концептуальное мышление эпохи постмодернизма	2	2	—	—
Тема 3. Формирование концептуального мышления художника эпохи постмодернизма	2	2	—	—
Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии	3	2	—	1
Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте	3	2	—	1
Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа	5	2	2	1
Тема 7. Искусство создания презентаций	4	—	3	1
Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта	5	—	3	2
Тема 9. Проектирование арт-пространства	4	—	3	1
Тема 10. Принципы и механизмы демонстрационной эстетики мультимедийных проектов	5	—	3	2

Название тем	В том числе:			
	Всего	Лекции	Практ. зан.	Самост. работа
Тема 11. Мультимедиа и дизайн	4	–	3	1
Тема 12. Искусство видеоарта	5	2	2	1
Тема 13. Сетевое искусство	4	–	3	1
Тема 14. Киберпространство как компонент мультимедийного проекта	5	–	3	2
Тема 15. Образ и его роль в мультимедийных проектах	5	–	3	2
Тема 16. Коды и символы в мультимедийных проектах	5	–	3	2
Тема 17. Происхождение электронного образа и трансформация фрагментов электронных коллекций в другие визуальные формы.	5	–	3	2
Тема 18. Эстетическая и психическая целостность в мультимедийных проектах, их социальная роль	4	2	–	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой				
ИТОГО за 5-й семестр	7	16	34	22

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Что такое «современные мультимедиа»? Мультимедиа как синтез искусств

Мультимедиа – синтез искусств. Литература, живопись, графика, актерская игра, монтаж, трехмерное экранное пространство, звук. Режиссерская организация. Технологии и творчество. Значение изобразительной композиции и аудиовизуальных искусств в профессии режиссёра мультимедиа.

Тема 2. Концептуальное мышление эпохи постмодернизма

Осуществление впервые в российской науке комплексного исследования в области мультимедийного проектирования с привлечением обширного вербального и аудиовизуального материала. Превращение кино и мультимедиа в средство массового общения.

Тема 3. Формирование концептуального мышления художника эпохи постмодернизма

Появление в отечественном искусствознании классификации мультимедийного продукта в связи с его пространственно-эстетическими характеристиками.

Тема 4. Режиссер мультимедиа – история возникновения профессии

Создание первой экспериментальной мастерской анимации в ГТК (в будущем ВГИК) в 1923 году.

Новые технологии. Театр. Эстрада. Художников смежных профессий. Появление во ВГИКе художественного факультета. Телевидение. Компьютерное искусство.

Появление кафедры анимации и компьютерной графики. Создание факультета анимации и мультимедиа во ВГИКе.

Тема 5. Особенности решения образа и пространства в мультимедийном проекте

Творческие задачи режиссера и художника. Создание особого аудиовизуального пространства.

Тема 6. Изобразительная композиция в искусстве мультимедиа

Формирование индивидуального стиля художника и режиссера. Решение образных задач. Творчество и технологические проблемы. Исторические проекты. Погружение в эпоху.

Тема 7. Искусство создания презентаций

Умение грамотно преподнести свою идею и донести замысел – одно из главных в искусстве презентации. Дизайн, пропорции, выбор шрифта презентации – неотъемлемая часть общего образа будущего фильма.

Тема 8. Поэтапная разработка изобразительного решения мультимедийного проекта

Экспликация, персонажи, раскадровка, эскизы. Место художника в коллективе съемочной группы. Творческие задачи режиссера и художника при создании изобразительного решения проекта и ансамбля главных действующих лиц. Воплощение стилистических задач режиссера.

Тема 9. Проектирование арт-пространства

Трудности, возникающие при классификации проектов, связанных с жанром мультимедиа, современных художников и дизайнеров, из-за отсутствия прикладного характера их создания и значительной роли электронных технологий в техническом воплощении проектов.

Тема 10. Принципы и механизмы демонстрационной эстетики мультимедийных проектов

Принципы и механизмы демонстрационной эстетики мультимедийных проектов, определяемые сквозь призму кодов и символов искусства.

Тема 11. Мультимедиа и дизайн

Особенность аудиовизуальной культуры – ее связь тонкими нитями с огромным числом сфер человеческой деятельности, не ограниченной областью визуального.

Тема 12. Искусство видеоарта

Отличительная черта современного визуального искусства – синтез искусств с активным использованием новейших цифровых технологий, использование инсталляций, воздействие на все органы чувств зрителя.

Тема 13. Сетевое искусство

Возможности современного искусства, связанные с размещением внутри монитора компьютера, экрана телефона или планшета.

Тема 14. Киберпространство как компонент мультимедийного проекта

Возможности новейших компьютерных технологий, используемых при создании художественного проекта. Киберпространство как новая форма перспективы, не совпадающая с известной аудиовизуальной перспективой, Его новизна – в возможности тактильного переживания видимой и слуховой дистанции.

Тема 15. Образ и его роль в мультимедийных проектах

Образность как категория творческого и композиционного мышления. Использование компьютерных спецэффектов для усиления образности.

Тема 16. Коды и символы в мультимедийных проектах

Коды и символы как неотъемлемая часть современного мультимедиа-проекта.

Тема 17. Происхождение электронного образа и трансформация фрагментов электронных коллекций в другие визуальные формы

Использование графических программ как норма. Возможности гипермедиа. Совершенствование техники и программ, на нее установленных, как причина увеличения изящества их устройства, а также быстрого устаревания.

Тема 18. Эстетическая и психическая целостность в мультимедийных проектах, их социальная роль

6. Практические занятия

Практические занятия включают выполнение обучающимися заданий по специальной композиции под руководством педагогов-мастеров.

Занятия по изобразительной композиции воспитывают в обучающемся умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-художественную сущность сценария, находить возможности ее воплощения в аудиовизуальном произведении; умение образно излагать средствами своего искусства существо драматургии в изобразительной экспликации, в эскизах образов героев и декорационного оформления.

Практические задания по разработке художественного проектирования аудиовизуального проекта даются обучающимся на основе:

- классического литературного произведения;
- **отрывка литературного произведения малой формы (стихотворения, рассказа, басни);**
- русской народной сказки;
- современного сатирического произведения;
- авторского сюжета в серии рисунков на свободную тему;
- литературного произведения по выбору обучающегося.

Цель занятий:

- развитие образного мышления, творческой фантазии и чувства юмора;
- воспитание навыков графического изложения собственных мыслей;
- тренировка в рисунке по представлению; поиск графического стиля;
- освоение различных графических техник;
- практическое ознакомление с методом производственной разработки персонажей и мультимедийного пространства;
- развитие навыков в исполнении цветowych эскизов;
- практическое решение задачи изобразительной взаимосвязи персонажа и декорации.

Обучение изобразительной композиции мультимедиа и аудиовизуальному искусству осуществляется путем учебной работы обучающихся над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания – от работы над решением отдельных образов героев и фрагментами произведения до полного развернутого решения сценария или крупного литературного произведения.

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

- 1) выбор литературного первоисточника;
- 2) анализ сущности драматургии первоисточника;
- 3) определение задачи, стоящей перед режиссером мультимедиа;
- 4) создание эмоциональной цветовой экспликации;
- 5) изучение материала и зарисовки в творческой папке-альбоме, пополняющейся в течение всего курса обучения;
- 6) решение задачи в поисковых эскизах;
- 7) образное решение композиционной задачи в эскизах персонажей, декораций и реквизита будущего аудиовизуального произведения;
- 8) определение средств производственной реализации этого решения; выбор материалов, описание съемочных работ, создание рисунков деталей реквизита, чертежей;
- 9) исполнение в соответствующих компьютерных программах экранных фрагментов найденного изобразительного решения.

По каждому заданию обучающийся должен выполнить следующие работы:

- 1) зарисовки по изучению материала размером 12 см х 16 см;
- 2) эмоциональная цветковая экспликация размером 12 см х 16 см;
- 3) поисковые эскизы размером 12 см х 18 см;
- 4) эскизы образов героев, декораций и мизансцен размером 30 см х 45 см;
- 5) экранные фрагменты в стилистике будущего аудиовизуального произведения (20 – 40 секунд экранного времени).

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

7. Самостоятельная работа обучающихся

Обучающиеся самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью дисциплины. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

11. Светлакова Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений: Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств. – Кемерово: КемГУКИ, 2011.
12. Маньковская, Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие – М.: ВГИК. 2011.

Дополнительная литература

1. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
2. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. – М., Искусство, 1990.
3. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
4. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.
5. Бертольд Брехт о театре: Сборник статей. – М., 1960.
6. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
7. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1987.
8. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
9. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
10. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
11. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М.: Искусство, 1954-61.
12. Тарковский А. Начало... и пути. – М.: ВГИК, 1994.
13. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
14. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти томах. – М.: Искусство, 1964-71.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой

для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	12
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ АНИМАЦИИ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Самостоятельная работа обучающихся**
- 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Антология современной анимации» – освоение современного культурного багажа и профессиональных традиций мировой анимации как серьезного синтетического искусства, объединившего самые разные формы художественного творчества (изобразительное искусство, кино, театр, музыка, драматургия, видеоарт и другие формы современных пластических искусств), а также формирование профессионального вкуса, творческого кругозора и широты эстетических воззрений у будущих специалистов анимационного кино, компьютерного дизайна и родственных сфер творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- знакомство обучающихся с многообразием форм, стилей, традиций различных школ мирового анимационного кино и видеоарта;
- концентрированная информация о творческих достижениях и профессиональных открытиях выдающихся мастеров и школ анимации из разных стран в постоянном сопоставлении анимационной классики с яркими явлениями современного экранного искусства и с новыми звездными работами из текущего репертуара мировых кинофестивалей или индустриальной продукции мировой анимации;
- развитие профессионального художественного вкуса и кругозора для грамотного восприятия и квалифицированного анализа произведений анимационного искусства и мультимедиа;
- изучение эстетических законов и профессиональных особенностей анимационного кино на примерах выдающихся произведений мировой анимации, которые обогащают творческое мировоззрение и профессиональные навыки начинающих режиссеров кино и телевидения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Антология современной анимации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1-м курсе в 1-2-м семестрах.

Программа дисциплины «Антология современной анимации» в сочетании с профилирующими дисциплинами по мастерству режиссера мультимедиа дает возможность обучающимся:

- составить максимально полное представление о многообразии современных возможностей и национальных традиций мирового анимационного искусства и видеоарта;
- познакомиться с новейшими тенденциями и формами мировой анимационной индустрии, в которой им предстоит работать,
- помогает определить собственный творческий потенциал в контексте современных достижений анимации и ориентиры в будущей профессиональной карьере.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4 (Табл. 1).

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> ОПК-4.3. объяснять процесс преимущественности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам:	
			1	2
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	34	30
Теоретический блок				
Лекции		–	–	–
Практический блок				
Практические, семинарские занятия		64	34	30
2. Самостоятельная работа		44	38	6
Форма промежуточной аттестации – экзамен		36	–	36
ИТОГО:	акад. час.	144	72	72
	з.е.	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов		
	Всего	Практ. зан.	Самост. работа
1 курс, 1-й семестр			
Тема 1. Вводное занятие с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление на исторических и современных примерах. От эпохи оптических игрушек к новейшим формам анимации и мультимедиа. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации	4	2	2
Тема 2. Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века и их продолжение в современном искусстве	4	2	2
Тема 3. Шедевры и традиции силуэтной анимации – пионеры и продолжатели. Графические эксперименты с игольчатым экраном – в начале XX века и ныне	5	2	3
Тема 4. Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации в 20-30-е годы и продолжение традиций в отечественной анимации с 60-х гг.	4	2	2
Тема 5. Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино с 30-40-х годов в США и в СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации	4	2	2
Тема 6. Процесс обновления мировой анимации после Второй мировой войны. – от авангардных форм (О. Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х гг. и к современным тенденциям	4	2	2
Тема 7. Феномен Загребской школы анимации, ее открытия и последователи в Восточной Европе. Б.Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии	4	2	2
Тема 8. Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской объемной анимации 40-60 годов прошлого века. Художественные открытия и киноэксперименты современных мастеров чешской анимации	4	2	2
Тема 9. От традиций патриархов к новым формам авторской анимации в Чехии и Словакии. Влияние чешской анимации на восточноевропейскую и советскую школу мульткино	5	2	3
Тема 10. Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60-х гг. Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии	4	2	2

Тема 11. Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и эксперимент. формы в современной анимации Британии. Успехи и особенности анимационных киношкол Британии	4	2	2
Тема 12. Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады. Эксперименты К.Лив и ее последователи. Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России и мире	4	2	2
Тема 13. Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации	4	2	2
Тема 14. Достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции	4	2	2
Тема 15. Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации	4	2	2
Тема 16. Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции	5	2	3
Тема 17. Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века).	5	2	3
Итого за 1 курс, 1-й семестр	72	34	38
<i>1 курс, 2-й семестр</i>			
Тема 18. Художественные традиции и мастера израильской школы анимации. От художественных и педагогических опытов первпроходцев национальной анимации – к авторским фильмам современных звезд	2	2	-
Тема 19. Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий	4	4	-
Тема 20. Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (З.Рыбчинский, Е.Куча, П.Думала и др.)	3	2	1
Тема 21. Художественные достижения, мастера и новейшие формы анимационного кино Болгарии, Румынии и Венгрии	3	2	1
Тема 22. Профессиональные традиции и художественные особенности Эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой	2	2	-

авторской анимации. Звезды анимации Латвии и Литвы			
Тема 23. Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии	2	2	-
Тема 24. Традиции, звезды и новые формы анимации малых стран Европы: Ирландии, Дании, Швеции, Австрии	3	2	1
Тема 25. Национальные традиции, художественные достижения и мастера анимации Португалии, Испании и стран Латинской Америки	3	2	1
Тема 26. Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки	3	2	1
Тема 27. Художественные достижения, национальные традиции и европейские влияния в современной анимации Ирана, Индии и Турции	3	2	1
Тема 28. Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии (со второй половины XX века)	4	4	-
Тема 29. Национальные традиции и иностранное влияние в современной авторской анимации Кореи и Китая	4	4	-
Промежуточная аттестация - экзамен	36		
Итого за 1 курс, 2-й семестр	72	30	6
ВСЕГО за 1 курс, 1-2-й семестры	144	64	44

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводное занятие с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление на исторических и современных примерах. От эпохи оптических игрушек к новейшим формам анимации и мультимедиа. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации

От первых творческих экспериментов и «оптических игрушек» долюмьеровской эпохи в середине и конце XIX века – к шедеврам пионеров анимации в начале XX века из Франции, Испании и США. Примеры игры с разными анимационными техниками в работах современных аниматоров мира.

Популярные рисованные герои пионеров мировой анимации – анимационный сериал шведского карикатуриста В. Бергдаля о Капитане Гроге, американские предшественники и конкуренты знаменитых персонажей Диснея (кот Феликс, пес Бимбо, Бэтти Буп и др.). Опыт создания популярных рисованных героев в современной анимации («Ну, погоди!», сериал «Симпсоны», фильмы Б.Плимптона и др.).

Тема 2. Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века и их продолжение в современном искусстве

От уникальных киноопытов танцора и кукловода А.Ширяева и великих творческих открытий пионера российской анимации В.Старевича к творческим

экспериментам А.Птушко и современных мастеров мирового кукольного кино.

Тема 3. Шедевры и традиции силуэтной анимации – пионеры и продолжатели. Графические эксперименты с игольчатым экраном – в начале XX века и ныне

От великих открытий Л. Райнигер в 20-х и 30-гг. к творческим опытам в стиле силуэтной анимации в фильмах М.Осело (Франция) и других мастеров современного анимационного кино.

Знаменитые фильмы и мастер-класс Александра Алексеева (Франция) в 30-х годах и современные формы работы с игольчатым экраном Алексеева в авторском творчестве режиссера и художника Ж.Дрюена (Канада).

Тема 4. Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации в 20-30-е годы и продолжение традиций в отечественной анимации с 60-х гг.

Традиции советского художественного авангарда в современной отечественной анимации. От авангардной эстетики ранних авторских фильмов Н.Ходатаева и М.Цехановского к торжеству пост-диснеевского реализма 40-50-х гг. в технологии «эклерной» мультипликации студии «Союзмультфильм». Знакомство с уникальными архивными киноматериалами и новыми документальными фильмами на эту тему.

Тема 5. Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино 30-40-х годов в США и СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации

Рождение и конкуренция двух мощных мульт-империй – Кинокомпании Уолта Диснея в США (1928 г.) и студии "Союзмультфильм" в СССР (1936 г.). Рисованные киногерои Диснея и «Союзмультфильма» в мирной и антивоенной пропаганде. Традиции Диснея, художника и предпринимателя, в современном анимационном кино. Классические традиции и фильмы патриархов студии "Союзмультфильм" (сестер Брумберг, И.Иванова-Вано, В.Бабиченко и др.) на идеологическом фронте 40-50 годов, и новые формы анимационной пропаганды в контексте современных достижений мировой и отечественной анимации.

Тема 6. Процесс обновления мировой анимации после Второй мировой войны – от авангардных форм (О.Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х гг. и к современным тенденциям

От авангардных экспериментов 30-40-х годов в творчестве немецких художников (В.Рутмана, О. Фишингера) к новой концепции анимационного фильма. Творческие и технологические открытия Н.МакЛарена (Канада) в 40-60 гг. и его влияние на развитие мировой анимации. Последователи Мак-Ларена в современном кино.

Тема 7. Феномен Загребской школы анимации, ее открытия и последователи в Восточной Европе. Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии

Рождение новой концепции рисованного кино 50-60-х годов в знаменитых

фильмах мастеров студии «Загреб-фильм». Освобождение от влияния индустриальной «диснеевской» анимации – к свободным формам штучного авторского кино. Традиции Загребской школы в современной европейской и отечественной анимации. Социальная сатира и кинотрадиции итальянского неореализма в рисованных авторских фильмах Б.Бозетто, Джанини и Луцатти. Последователи и ученики Б.Бозетто в современной итальянской анимации.

Тема 8. Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской анимации в 40-50-60 годы прошлого века.

Художественные открытия и киноэксперименты мастеров чешской анимации

И.Трнка – лидер и идеолог нового рисованного фильма и основоположник национальной школы кукольной анимации. Новаторские фильмы соратников Трнки – Б. Пояра, Г. Тырловой. Кукольное кино Чехии как лаборатория новых художественных форм и авангардных идей, его влияние на мировую анимацию. Открытия и эксперименты К.Земана и Я.Шванкмайера, апологеты и продолжатели их творчества в современной анимации. Тенденции синтеза разных видов кино в современном медийном творчестве

Тема 9. От традиций патриархов к новым авторским формам в современной анимации Чехии и Словакии.

Влияние чешской анимации на восточноевропейскую и советскую школу мультикино

Звезды современной авторской анимации Чехии – И.Барта, М.Павлатова, А.Клинт и другие.

Последователи чешских мастеров в СССР.

Традиции и обновление в советском кукольном кино. Профессиональное и творческое развитие советской школы кукольного кино – от успехов 60-х годов до современных достижений на мировом экране.

10. Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60-х гг.

Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии

Д.Халас – патриарх британской анимации, историк и теоретик мировой анимации. Творческие открытия первых звезд британской анимации Б.Годфри, Дж.Даннинг, Д.Джексон и их последователи в мире. Достижения и открытия современного британского рисованного кино в авторских фильмах звезд мировой анимации (Д.Куинн, М. Бейкер и др.).

Тема 11. Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и экспериментальные формы, звезды и многообразие стилей новой британской анимации.

Успехи и особенности анимационных киношкол Британии

Поиски новых форм и материалов в фильмах Н.Парка, П.Лорда и студии «Аардман анимэйшн». Сочетание классических и новаторских форм в современном объемном кино Британии – (звездные фильмы Б.Первса, Д.Бортвика Д. Гривса, Бр. Куэй). Творческие достижения и эксперименты звезд авторской анимации (П. Буш, Р. Лингфорд и др.). Особенности профессионального обучения анимации и достижения студентов национальных киношкол Великобритании. Полезный опыт сотрудничества российских и британских мастеров анимации.

Звезды и многообразие форм новой британской анимации

Тема 12. Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады.

Эксперименты К.Лив и ее последователи.

Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России и мире

Оригинальные художественные опыты К. Лив с сыпучими материалами, живописью на стекле и комбинированными технологиями анимации. Последователи режиссера в мировой анимации. Ожившая живопись и порошковая техника в знаменитых фильмах Н. Орловой и А.Петрова (Россия), А. Корейво (Польша), М. Шартран (Канада). Творчество Ф.Бака и его влияние на мировую и российскую анимацию.

Тема 13. Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации

Достижения и авторские фильмы выдающихся мастеров канадской школы – Р. Конди, К. Баркера, В. Тилби, Ж. Перлман, С. Шомэт и др.

Тема 14. Достижения, мастера и знаменитые школы бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции

Творчество Рауля Серве, соратника и продолжателя традиций Р. Магритта. Художественные достижения и принципы знаменитых школ анимации Бельгии, Знаменитые фильмы бельгийских студентов и выпускников. Совместные проекты мастеров анимации стран Бенелюкса и Франции.

Тема 15. Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации

Знаменитые авторские фильмы П.Дриссена, Г. Ван Дийка, М.Дюдока де Вит и др. мастеров голландской школы анимации, новейшие успехи молодых аниматоров Голландии.

Тема 16. Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции

От классических персонажей П.Гримо и Р.Лалу к новым анимационным образам в авторских фильмах Ж.Лагуни, Ф.Мьель, Ж.Клапена, студии «Фолимаж» и др. От миниатюрных этюдов с 3D-персонажами к высоким художественным формам компьютерной авторской анимации в творчестве студентов и выпускников киношкол «Супинфоком», «Гоблен» и др.

Тема 17. Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века)

Знаменитые фильмы признанных мастеров кукольного и рисованного кино – от военных и послевоенных шлягеров к авторским фильмам Бр.Лауэнштайн, Р. Крумме, А. Хикаде, а также известные работы студентов и выпускников авторитетных национальных киношкол.

Тема 18. Художественные традиции и мастера израильской школы анимации. От художественных и педагогических опытов первопроходцев национальной анимации – к авторским фильмам современных звезд

Анимационное отделение Академии Искусства и Дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. Фильмы выпускников Бецалель и звезд мировой анимации – Г. Алкабеца (Израиль – Германия), У.Кранота (Израиль-Дания) и др.
Художественные традиции и мастера Израильской анимации.

Тема 19. Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий

От эстетических и технологических открытий пост-диснеевской эпохи в творчестве выдающихся мастеров авторской анимации Д. и Ф. Хабли к авторским экспериментам независимых аниматоров нового поколения. Технологические и художественные достижения режиссера компьютерной анимации Д. Лассетера и его студии «Пиксар». Авторские фильмы и комиксы Б. Плимптона, новаторские работы выпускников и студентов киношкол США.

Тема 20. Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (З.Рыбчинский, Е.Куча, П.Думала и др.)

От зарождения сети национальных мультстудий в культурных центрах Польши во второй половине XX века - к знаменитым авангардным экспериментам мастеров анимации прошлых десятилетий - Я. Леницы, В. Боровчика, В.Герша, К. Урбанского, Р. Чекалы, Е.Кучи и др. Творческие открытия З.Рыбчинского и их влияние на современную компьютерную анимацию и видеоарт. Художественные опыты с техникой гравюры в авторских фильмах П.Думалы, молодая польская анимация, фильмы студентов и выпускников киношкол.

Тема 21. Художественные достижения, мастера и новейшие формы анимационного кино Болгарии, Румынии и Венгрии

Художественная эстафета поколений – от первых опытов авангардистов 30-х годов (Д.Халаса, Б. Бартоша, Мохоли-Надь) к новаторским формам анимации в знаменитых авторских фильмах венгерских мастеров конца XX века - Ч. Варги, Ф.Рофуса, Ф.Цако, И.Ороса и студентов киношколы МОМЕ. Новые формы карикатурной анимации в авторских фильмах Д.Донева, С. Дукова, Т.Динова(Болгария) и Й.Попеску-Гопо (Румыния). Упадок и возрождение национальных школ анимации на рубеже нового тысячелетия.

Тема 22. Профессиональные традиции и художественные особенности эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой авторской анимации.

Успехи и мастера анимации Латвии и Литвы

Феномен успеха эстонской школы анимации. Традиции и авангардные формы в авторских фильмах мастеров рисованного и кукольного кино - Р.Раамата, П.Пярна, Х.Вольмера, Р.Унта, Р.Хейдметса и их молодых коллег.

Национальные художественные традиции и современное мастерство аниматоров Латвии и Литвы (А.Буровс, Р.Стиebre, В.Лещев, Ю.Лейкайте и др.).

Тема 23. Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии

От уникальных творческих опытов режиссера И.Каприно в кукольном кино Норвегии с 50-х гг. прошлого века – до мирового признания современных авторских

фильмов П. Сапегина, А. Келли, студентов национальной киношколы «Volda». Классические и новаторские формы в авторских фильмах мастеров финской анимации – К. Лиллквист, М.Римминен, Л.Невонен и выпускников финских киношкол.

**Тема 24. Традиции, звезды и новые формы анимации
малых стран Европы: Ирландии, Дании, Швеции,
Австрии, Швейцарии**

Мировые традиции и авторский стиль в творчестве мастеров и студентов национальных школ анимации - художника Б.Ринга и киношколы «Animation Workshop» (Дания), студии «Frame work» (Ирландия), шведских студий анимации и др.

Художественные и педагогические опыты первопроходцев национальной анимации. Достижения и мастера швейцарской анимации. От полулюбительских фильмов первопроходцев швейцарской анимации во второй половине XX века (Э. и Г. Ансорж) – к живописным авторским фильмам звезды мировой анимации Ж. Швицгебеля и выпускников киношколы в Люцерне.

**Тема 25. Национальные традиции, художественные достижения
и мастера анимации Португалии, Испании
и стран Латинской Америки**

Многообразие стилевых и технологических форм анимации в авторских фильмах мастеров португальской анимации – А. Фейджо, Р. Пессоа, П. Серрацины, Ж. М. Рибейро, Дж.Кавалейро и студентов киношкол. Художественное своеобразие и национальный колорит авторских фильмов М.Риба и А.Соланас (Испания), Х.П.Зарамела (Аргентина), А.Абреу (Бразилия) и других мастеров.

**Тема 26. Европейские традиции, новые формы и звезды анимации
Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки**

Фестивальные успехи кукольной, рисованной и компьютерной анимации Австралии и Новой Зеландии на рубеже веков (фильмы С.Уотт, А.Элиота, Э.Лоуренса). Авторские эксперименты и новые формы анимации художников и режиссеров ЮАР – В.Кентриджа и др.

**Тема 27. Художественные достижения, национальные традиции
и европейские влияния в современной анимации
Ирана, Индии и Турции**

Технологическое богатство и художественное своеобразие Иранской анимации второй половины XX века – от канонов изобразительного искусства Ислама к современной компьютерной графике. Фильмы Н.Заринкелька и др. мастеров.

Индийская анимация – от учебных и воспитательных фильмов 50-60-х гг. прошлого века к многообразию современных форм анимационного творчества. Коллекция авторских фильмов мастеров разных поколений (И.Патель, О. Шарма, Г. Рао и др.) Современные успехи турецкой анимации.

**Тема 28. Эстетическое своеобразие, национальные традиции
и звезды авторской анимации Японии
(со второй половины XX века)**

Западные влияния, авангардная стилистика и актуальная тематика в рисованных фильмах мастеров старшего поколения (О.Тезука, Й.Кури, Р.Киношита). Японская мифология и европейские формы в фильмах патриарха

объемной анимации К.Кавамото. Образы мировой и национальной культуры в творчестве новых звезд японской анимации – К.Ямамура, К.Като, Й.Мичушири и др.

Тема 29. Национальные традиции и иностранное влияние в современной авторской анимации Кореи и Китая

Расцвет анимационной индустрии и успехи авторского кино в Южной Корее на рубеже веков. Европейская стилистика и национальное самосознание в авторских фильмах мастеров новейшей анимации. Национальные художественные традиции и авангардная стилистика анимационного кино Китая. От первых авторских опытов 50-60 годов к творчеству знаменитых современных мастеров – Чен Чи, Лей Лея и других независимых художников и режиссеров.

6. Практические занятия

Дисциплина ориентирована на подготовку будущих режиссеров мультимедиа, предлагает обучающимся профессионально структурированную информацию о многообразии возможностей современного искусства анимации и индустрии анимационного кино для формирования профессионального кругозора будущих специалистов анимации и мультимедиа, их полноценной ориентации в сфере профессиональной деятельности.

Вся вербальная информация по конкретной теме обязательно сопровождается показом анимационных фильмов и документальных сюжетов, которые специально подбираются для каждого занятия.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Учитывая постоянное расширение материала дисциплины за счет новых анимационных работ, которые невозможно просмотреть в процессе занятий, обучающимся предлагается самостоятельно просматривать часть фильмов в интернете по заданному списку в качестве домашних заданий, а также знакомиться с новой научной литературой и серьезной публицистикой об анимационном кино.

Самостоятельная работа обучающихся включает посещение творческих мероприятий по рекомендации преподавателя (вечера Клуба аниматоров России в Доме кино, фестивальные просмотры, профессиональные выставки, мастер-классы выдающихся аниматоров, научные конференции по проблемам анимационного творчества).

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Садуль (Sadoul) Ж. Всеобщая история кино (русский перевод, 1958-82)
2. Иванов-Вано И. Кадр за кадром. - М.: Искусство, 1980.
3. Асенин С. Мир мультфильма. - М.: Искусство, 1986.
4. Кино: Энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986.
5. Юренев Р. Краткая история киноискусства. - М.: «Academ A», 1997.
6. Энциклопедия отечественной мультипликации. - М.: «Алгоритм». 2006.
7. Хитрук Ф. Профессия – аниматор. - М.: Live-book, 2008.
8. Ромм М. Беседы о кинорежиссуре. - Бюро пропаганды искусства 1975.
9. Сазонов А. Персонаж рисованного фильма. – М.: ВГИК, 1959.
10. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке. – М.: ВГИК, 1984.

11. Гинзбург С. Очерки теории кино. – М.: Искусство, 1976.
12. Иванов-Вано И. Рисованный фильм. – М.: Госкиноиздат, 1950.
13. Туркин В.К. Драматургия кино: Учебное пособие. /2-е изд. - М.: ВГИК, 2007.
14. Кривуля Н. Ожившие тени волшебного фонаря. – М.: Аметист, 2006.
15. Анимация как феномен культуры: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции. /Сост. Н.Г. Кривуля – М.: ВГИК, 2007.
16. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. Репринтное издание – М.: ВГИК, 1995.
17. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М.: ВГИК, 1991.
18. Туркин В. Драматургия кино: Учебное пособие. /2-е изд. – М.: ВГИК, 2007.
19. Норштейн Ю. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. – М.: ВГИК, 2005.
20. Хитрук Ф. Сценарий мультфильма. Конспект лекции. //Киноведческие записки, 2005, № 73.
21. Эйзенштейн С. Собрание сочинений. (т.1), «Монтаж аттракционов» (1923), «Будущее звуковой фильмы-заявка» (1928) (т.2). - М.: Искусство, 1963, 1964.
22. Кулешов Л. Статьи. Материалы. Серия «Кинематографическое наследие». – М.: Искусство, 1979.
23. Тарковский А. Начало и пути... (Воспоминания, интервью, лекции, статьи). «Спрессованное время». – М.: ВГИК, 1994.
24. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учебник – М., 1985.

Дополнительная литература

1. Козинцев Г. Пространство трагедии. – М.: Искусство, 1972.
2. Маркова Современная зарубежная пантомима. – М.: Искусство, 1985.
3. Асенин С. Фантастический киномир Карела Земана. – М.: Искусство, 1979.
4. Асенин С. Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир. – М., 1986.
5. Норштейн Ю. Игольчатый экран. //Искусство, 1993, № 4.
6. Асенин С. Иржи Трнка – тайна кинокуклы. – М.: ВБПК, 1986.
7. Бабиченко Д. Искусство мультипликации. – М.: Искусство, 1964.
8. Волков А. Мультипликационный фильм. – М.: Знание, 1974.
9. Прохоров А. К философии анимации. //Киноведческие записки, 1991, № 10.
10. Профессия-кинематографист. Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров за 40 лет: Сборник/ Сост.: П. Волкова, А. Герасимова, В. Суменова. – Екатеринбург: «У-Фактория», 2004.
11. 14. Hallas, John, Masters of animation. /На англ. языке. – London, BBC Books, 1987.
12. Ли Н.Г. Рисунок: Учебник.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Интернет-источники

1. Большая Российская энциклопедия. Статья «Анимационное кино». Авт. Н.Лукиных (Электронная версия) bigenc.ru
2. www.animator.ru (база данных, статьи, фестивальная информация)
3. сайты международных фестивалей и студий анимации

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Монтажный комплекс

Комплект мебели для преподавателя – 1

Стол ученический - 6

Стул – 25

Стол компьютерный - 10

Доска учебная – 1

Персональный компьютер с монитором, периферией и программным обеспечением PHILIPS – 10

Персональный компьютер с монитором и периферией, программным обеспечением ACER - 1

Мультимедиа экран – 1

Камера Arri Amira с объективом Arri Alura Zoom Fujinon 30-80mm/T2.8 – 1

Камера Blackmagic Ursa Mini 4K с байонетом EF

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Моделирование в технологии захвата движения» – ознакомление обучающихся с основами и принципами работы в технологии захвата движения, позволяющей сделать движения персонажей по-настоящему реалистичными и поставить практически любые сцены.

Задачи дисциплины:

- дать представление о базовых принципах работы в моделировании в технологии захвата движения;
- ознакомить с базовыми принципами работы в программе и с устройствами Motion Capture;
- научить работать с устройствами Motion Capture.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Моделирование в технологии захвата движения» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 1 курсе в 1 и 2-м семестрах.

Дисциплина координируется с дисциплинами по режиссуре мультимедиа. Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Режиссура мультимедиа», «Моделирование виртуальной реальности».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчетливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	ресурсов и веб-контента	решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

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 на 2 семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):		64	34	30
Теоретический блок:				
Лекции		–	–	–
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		64	34	30
Самостоятельная работа		2	2	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		6	–	6
ВСЕГО	Акад час.	72	36	36
	З. е.	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Введение. История создания и развития технологии анимации «Захват движения» (Motion Capture (MoCap).	2	2	–
Тема 2. Работа актёра и режиссёра с технологией анимации «Захват движения» (Motion Capture (MoCap)	2	2	–
Тема 3. Работа художника компьютерной графики с технологией анимации «Захват движения» (Motion Capture (MoCap)	6	6	–
Тема 4. Обзор основных программных пакетов для работы с технологией анимации «Захват движения» (Motion Capture (MoCap)	6	6	–
Тема 5. Изучение аппаратной составляющей технологии анимации «Захват движения» (Motion Capture (MoCap)	6	6	–
Тема 6. Сравнение возможностей специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов	6	6	–
Тема 7. Технические аспекты производства 3D-компьютерной графики (CGI) и анимации	6	6	–
Тема 8. Анализ и сравнение значимых мультимедийных проектов в индустрии развлечений (Entertainment)	6	6	–
Тема 9. Рассмотрение основных этапов создания мультимедийного цифрового контента (Digital content)	6	6	–

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 10. Разработка мультимедийного контента в формате виртуальной реальности (Virtual Reality (VR))	6	6	–
Тема 11. Разработка мультимедийного контента в формате смешанной реальности (Mixed Reality (MR))	8	6	2
Тема 12. Методы разработки видеоигр (Video Games), компьютерных игр (PC games) и приложений (Apps)	6	6	–
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой	6		
ИТОГО за 1-й курс	72	64	2

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий и подготовку к зачету с оценкой.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: Учебное пособие. / Пер. с англ. /Под ред. В. Монетова, М. Казючиц. /Изд. 2-е. – М.: ГИТР, 2012.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1995.
3. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное. пособие. – М.: ВГИК. 2011.
4. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Пер. с англ.. – СПб.: Питер, 2001..
5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Ромм М.И. Монтажная структура фильма: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1981.
7. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. /Пер.с англ. /Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005.
8. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: Учебное пособие / Ред.-сост.: Е. Я. Басин. – М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература

1. Дворко Н.И., Познин В.Ф., Кузнецов И.Р., Каурых А.Е. Основы режиссуры мультимедиа-программ: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2005.
2. Интерактивное повествование и режиссура мультимедиа: Сборник научных трудов Центра образования и исследований в области интерактивных цифровых медиа. Вып. первый./Под ред. Н.И. Дворко.-- СПб.: СПбГУКиТ, 2010.
3. Митта А. Кино между адом и раем. – М.: Подкова, 2000.
4. Эфрос А.В. Профессия – режиссер. –М.: Искусство, 1978.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программный пакет для работы с системой Motion Capture - OptiTrack Motive:Body (программный пакет OptiTrack Motive (Optical motion capture software) является программным обеспечением для оптического захвата движений объекта и работает в связке с системой камер.

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Павильон «Захват движения» (Motion Capture (MoCap))		
1.	Набор съёмочной обуви	https://optitrack.com/accessories/wear/
2.	Дополнительный набор маркеров	https://optitrack.com/accessories/markers/
3.	Дополнительный набор костюмов	https://optitrack.com/accessories/wear/
4.	Дополнительные камеры	4
5.	Программное решение для захвата лицевого движения (Facial Motion Capture)	4
6.	Шкаф для размещения и хранения костюмов, наборов маркеров, инструментов, дополнительного съёмочного оборудования	1
8.	Microsoft 365 (Microsoft Office 365: Word, PowerPoint, Excel)	https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365
9.	Пакет Pixologic ZBrush	Предназначен для скульптинга (инновационный пакет инструментов создания трехмерных моделей для фильмов и игр, графического дизайна и иллюстраций. Данное графическое программное обеспечение Pixologic предназначено для помощи широкой

		аудитории пользователей в генерации объектов компьютерной 3D-графики. Являясь отраслевым стандартом, решение ZBrush представляет мощные средства интуитивного и визуального контроля цифровых изображений, инструменты синтеза впечатляющей двумерной и трехмерной анимации): https://pixologic.com
--	--	---

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЯ И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины «Интернет-решения и медиатехнологии» – изучение сущности и специфики Интернет-решений и медиапроизводства как синтеза художественно-творческой, технико-технологической и организационной деятельности по созданию анимационного, интерактивного проекта.

Задачи дисциплины:

дать представление о базовых вопросах, связанных с созданием проекта от начальной идеи до окончательного воплощения на экране;

раскрыть особенности различных видов и форматов;

выработать ясное понимание обучающимися основных этапов создания медиапроекта;

сформировать практическое понятийное освоение аппаратной части, используемой при создании проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Интернет-решения и медиатехнологии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, изучается на 3 курсе в 6 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
<i>Тип задач: художественно-творческий</i>		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам	
			5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):		30	—	30
Лекции		—	—	—
Практические и семинарские занятия		30	—	30
Самостоятельная работа		36	—	36
Форма промежуточной аттестации – зачет		6	—	6
ВСЕГО	Акад. час.	72	72	72
	З. е.	2		2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	В том числе:	
		Пр. акт. зан.	Самост. работа
Тема 1. Инструменты визуального программирования интерактивных медиа	6	2	4
Тема 2. Построение виртуальных сцен с помощью инструментов Unity	8	4	4
Тема 3. Инструменты 3D моделирования Unity	8	4	4
Тема 4. Создание кинематографического освещения инструментами игровых движков	8	4	4
Тема 5. Особенности работы с анимациями при использовании игровых движков	10	6	4
Тема 6. Инструменты управления виртуальной камерой	8	4	4
Тема 7. Создание визуальных эффектов с помощью инструментов Unity	10	4	6
Тема 8. Создание видеопроодукции с помощью игровых движков	8	4	4
Промежуточная аттестация - зачет	6		
ИТОГО за 6-й семестр	72	30	36

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Инструменты визуального программирования интерактивных медиа

Построение исполняемых программных алгоритмов с помощью инструментов визуального программирования. Ноды, их компоненты и особенности применения. Использование программируемых элементов в интерактивных медиа.

Тема 2. Построение виртуальных сцен с помощью инструментов Unity

Создание и организация виртуальных элементов в медиа проектах с использованием игровых движков. Методы построения виртуальных пространств и локаций. Особенности оптимального использования инструментов игрового движка Unity при построении виртуальных сцен.

Тема 3. Инструменты 3D моделирования Unity

Использование модуля Unity Pro Builder для создания 3D моделей в игровом движке. Использование примитивных фигур. Применение префабов при создании виртуальных объектов.

Тема 4. Создание кинематографического освещения инструментами игровых движков

Создание элементов освещения в виртуальных сценах. Различные типы освещения и их особенности. Технические особенности виртуального освещения. Симуляция света в реальном времени и рендер эффектов освещения. Управление элементами освещения с помощью таймлайна.

Тема 5. Особенности работы с анимациями при использовании игровых движков

Перемещение объектов с применением таймлайна. Использование клипов анимации при создании видеопроизведений с использованием игровых движков, построение последовательностей переключения анимаций.

Тема 6. Инструменты управления виртуальной камерой

Настройка движения виртуальных камер. Применение нескольких камер. Использование инструментов Cinemachine. Построение алгоритмов команд виртуальным камерам для получения кинематографического изображения.

Тема 7. Создание визуальных эффектов с помощью инструментов Unity

Создание эффектов с помощью системы частиц. Использование световых фильтров и прочих визуальных эффектов. Настройка линз виртуальных камер.

Тема 8. Создание видеопродукции с помощью игровых движков

Особенности производства различных видов видеопродукции с применением игровых движков. Рендер видеофайлов, настройка технических параметров.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий по изучаемым темам.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

15. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: Учебное изд. /Пер. с англ. /Под ред. В. Монетова, М. Казюниц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина /2-е изд. – М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
13. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2: Vol.1: Essential Techniques /Пер. с англ.. – СПб.: Питер, 2001. - 327 с.
14. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении./ Пер. с англ. / Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
15. Уайатт Х., Эмиес Т. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами: Учебное изд. / Пер. с англ. /Под ред. А. К. Чудинова./3-е изд. – М.: ГИТР, 2006. - 272 с.

Дополнительная литература

1. Ефимов А.П., Никонов А.В., Сапожков М.А., Шоров В.И., Подред М.А. Сапожкова Акустика/ – М.: Радио и связь, 1989 -336 с.
2. Алдошина И Основы психоакустики. Часть 6. Слуховая маскировка //Звукорежиссер, 2000, № 2.
3. Акимов П., Сенин А., Соленов В. Сигналы и их обработка в информационных системах —
4. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов/ Пер с англ. ,Под ред. И.Б. Фоменко. – М.: Связь, 1980.
5. Бедняков М. Знакомьтесь – MAXI SOUND 64//Подводная лодка, 1998, № 3.

6. Болгов А Компьютер и музыкальный синтезатор. Синтезатор Yamaha CS1x// Компьютер ИНФО, 1997, №8(71).
7. Шпунт Я. До чего дошла наука // Компьютер и жизнь, 1998, № 8.
8. Щербина В.И. Цифровая звукозапись. – М.: Радио и связь, 1989.
9. Эйткен П. , Джерал С. Visual C++ для мультимедиа. – Киев: «КОМИЗДАТ», 1996.
10. Яковлев А. «Загружается звук»// Компьютерра, 1999, № 8.
11. Яковлев А. Сам себе дирижер//Домашний компьютер, 1999, №7, 8.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75" (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75" (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	12
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8

Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Источники*
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о психологической, философской, исторической природе религии, её влиянии на формирование языка культуры, её общих и специфических чертах в рамках локальных цивилизаций с древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся представление о методологических основах понимания религии, принципах и логике ее развития;
- познакомить с классификацией религий общим и частным присутствующим в каждой из них;
- показать историю религий как исторический процесс, находящийся в контексте социальной, политической и этнической истории;
- показать историю религий в процессе отношений с искусством, наукой философией и наукой;
- показать действие принципов и законов религии на примерах всех основных религий от Востока до Запада;
- показать влияние религии на судьбу русской цивилизации;
- дать необходимые знания для противодействия тоталитарным псевдорелигиозным экстремистским организациям;
- показать значение религии в современной политической и этнической ситуации;
- показать значение религии в современной культуре, прежде всего в кино.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История религий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. Дисциплина «История религий» базируется на изученных ранее дисциплинах: истории, культурологии, философии.

История религий как один из важнейших психологических, философских элементов языка культуры занимает одно из основных мест среди гуманитарных дисциплин, формирующих кругозор обучающихся.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы 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	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
	культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.	ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<i>Знает:</i> ОПК-3.1. теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм; ОПК-3.2. художественные и этические аспекты развития

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		современных экранных искусств и литературы; ОПК-3.3. принципы соотношения экранного и литературного текста; <i>Умеет:</i> ОПК-3.4. рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса; ОПК-3.5. раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы; ОПК-3.6. определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе. <i>Владеет:</i> ОПК-3.7. методами анализа художественных произведений; ОПК-3.8. нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет в 8-м семестре.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):		64	34	30
Теоретический блок:				
Лекции		64	34	30
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		–	–	–
Самостоятельная работа		44	2	42
Форма промежуточной аттестации – зачет			–	✓
ВСЕГО	Акад. час.	108	36	72
	З. е.	3	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Лекции	Самост. работа
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории	2	2	-
Тема 2. Природа религии. Её основные признаки. Классификация	2	2	-
Раздел 1. ПЕРВОБЫТНЫЕ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИИ ВОСТОКА	16	10	6
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой	4	2	2
Тема 4. Религия Востока. Специфика восточных религий. Религии Китая, Индии, Японии	6	4	2
Тема 5. Буддизм	6	4	2
Раздел 2. ПРОРОЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ «ОТКРОВЕНИЯ»	82	50	32
Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения	4	2	2
Тема 7. Религии Древнего Востока	8	4	4
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий	4	2	2
Тема 9. Иудаизм	6	4	2
Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения	6	4	2
Тема 11. Христианство - мировая религия	6	4	2
Тема 12. Католицизм	10	6	4
Тема 13. Протестантизм	6	4	2
Тема 14. Православие	10	6	4
Тема 15. Русская православная Церковь	6	4	2
Тема 16. Старообрядчество	4	2	2
Тема 17. Ислам	6	4	2
Тема 18. Современные религиозные движения	6	4	2
Промежуточная аттестация - зачет	6		
Всего за 4 курс, 7-8 семестры	108	64	38

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории

Различные взгляды на религию в контексте общественно-цивилизированного развития. История религии как наука. Религия и атеизм. Религия как часть мировой культуры.

Религия и национальная традиция. Религия и политика. Религия и философия. Религия и психология. Религия и кино. Религия и искусство. Перспективы религии в контексте социально-культурного развития.

Тема 2. Природа религии

Особенности религиозного мировосприятия. Религия и культурно-психологические проблемы человека. Смысл бытия, жизнь и смерть. Особенности первоначала в мифосистемах мира. Вера и «чудо» в религиозном осознании. Религия и миф. Универсальные архетипы в мифосистемах мира.

Общие принципы в религиях мира. Религия как теория и практика. Смысл термина «религия». Варианты классификаций религий.

Раздел 1. ПЕРВОБЫТНЫЕ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИИ ВОСТОКА

Тема 3. Первобытная религия

Особенности первобытной религии, её представление о мире и природе. Первобытный ритуал и жертвоприношение. Шаманизм. Специфика родоплеменных верований, их взгляд на человека. Первобытная магия. Эволюция первобытных верований. Верования охотников. Религия земледельцев. Тотемизм, анимизм, фетишизм, табуизм. Верования и ритуалы австралийцев, африканцев, народов Америки, полинезийцев. Следы первобытной религии в современной культуре, суеверия.

Тема 4. Религии Востока. Специфика восточных религий.

Религия Китая, Японии, Индии

Специфика восточных цивилизаций. Проблема понимания Западом Востока. Отношение к миру, «первоначальному», человеку», ритуальной практике, учителю, природе, государству на Востоке.

Особенности становления китайской цивилизации. Китайская «картина мира».

Исторический фон возникновения китайских религий. Китайские учения и народные религии. «Сан сие». Китайская мифология. Возникновение конфуцианства, исторический контекст конфуцианства, его эволюция.

1. Личность Конфуция и его учение. Культ предков как символ социального порядка. Учение о «сяо» - сыновней почтительности. Отношение к истории, образ благородной древности. Социальный идеал Конфуция. Конфуцианская мораль и государство. Дзунь цзы и Сяо жень. Конфуцианская литература. Конфуцианство и национальная культура Китая. Отношение конфуцианства и других учений. Неоконфуцианство. Влияние конфуцианства на культурные традиции народов Востока. Конфуцианство и современность.

2. Даосизм. Возникновение даосизма.

Личность Лао-цзы – легенда или реальность. Космос и человек в даосизме. Дао дэ дзин. Теория и практика достижения бессмертия в даосизме. Учение о дао, даосистская астрология, магия, алхимия, дыхательная гимнастика. Даосистский пантеон. Отношения даосизма с конфуцианством и буддизмом, особенности их взаимовлияния. Даосизм и государство. Даосизм и политика. Даосизм в современном мире.

3. Синкретические религии Китая.

4. Синтоизм. Место синтоизма в Японской традиции, его отношение с буддизмом. Культ Аматерасу – семейно-родовой культ предков. Культ императора. Этика синтоизма. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии.

5. Очерк истории индийской цивилизации, ее отношения с другими цивилизациями. Индийская мифология. Индуизм. Его происхождение и основные особенности. Индуистский взгляд на человека. Цели индуизма. Этапы развития индуизма. Индуистский пантеон и культ, индуистская теория и практика. Сансара.

Дхарма. Карма. Атман и Брахман. Индийские философские школы. Теистические и нетеистические направления в школах индуизма. Литература индуизма.

Основные направления индуизма: шиваизм, вишнуизм, шактизм, бхактизм. Ритуалы в индуизме. Йога. Индуизм и другие религии. Индуизм в современной Индии. Влияние индуизма на мировую культуру.

6. Джайнизм. Исторический фон возникновения джайнизма, его место среди других религий Индии. Учение и практика джайнизма.

7. Сикхизм. Исторический фон возникновения сикхизма. Особенности учения сикхизма; его значение в культуре и истории Индии. Сикхизм в современной Индии.

Тема 5. Буддизм как мировая религия

Исторический контекст возникновения буддизма. Причины возникновения буддизма. Индийские неортодоксальные учения и буддизм. Отношения буддизма и индуизма. Эволюция образа Будды в буддистской традиции. Буддизм – мировая нетеистическая религия? Особенности буддистского учения о мире и человеке. Цели буддизма. Буддистская теория и практика. Четыре благородные истины. Философские школы буддизма.

Основные направления буддизма: Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Особенности национального восприятия буддизма в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии и Южной Азии.

Буддизм и другие религии. Буддизм на Западе. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.

Раздел 2. ПРОРОЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ «ОТКРОВЕНИЯ»

Тема 6. Зороастризм. Зороастризм – дуализм, реформированный политеизм или монотеизм?

Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения, отличие пророка от «учителя» и мудреца. Сущность пророчества как процесса преодоления пространственно-временной и субъектно-объектной дихотомии.

Исторический фон возникновения зороастризма. Иранская мифология. Личность Заратустры. Смысл бытия в зороастризме. Цели Зороастризма. Священная литература. Ритуалы и обряды. Зороастризм и другие религии мира.

1. Зерванизм. Его особенности и отличия от других течений.

2. Маздакизм.

3. Синкретические дуалистические течения:

а) манихейство,

б) йезидизм,

в) дуализм в различных европейских и ближневосточных сектах, ересь и течениях.

Тема 7. Религии Древнего Востока

Древние религии Ближнего Востока, их связи с земледелием и государством.

Мифология и религия Древнего Египта, египетское учение о жизни и смерти. Реформа Эхнатона. Религии Древнего Шумера, Аккада, Угарита, Вавилона, Финикии, Хеттского царства, Ассирии.

Значение древневосточной религиозной традиции в мировой культуре.

Тема 8. Авраамические религии

Мифологическая прашоснова авраамических религий, её связь с культурными традициями Древнего Востока. Исторический очерк начала авраамических религий. Очерк истории Израиля и Иудеи. Возникновение монотеизма. Специфика представлений о Боге в авраамических религиях. Смысл отношений между Богом и Человеком, смысл первородного греха, смысл истории в авраамической традиции. Библия и её структура. Исторические события в Библии. Пятикнижие Моисея. Заповеди. Екклесиаст. Книга Иова. Библейские пророки. Ожидание прихода Мессии. Апокрифы и Библия. Отношение к библейским героям в различных авраамических религиях. Различные течения в Иудее на рубеже эр. Отношения иудеев с эллинистическим миром и римской империей. Значение Библии в мировой культуре. Библейские сюжеты в кино.

Тема 9. Иудаизм

Особенности иудаизма, его становление и эволюция. Мессианиззм эсхатология и ритуал. Различные школы иудаизма. Талмуд и его мудрецы. Иудаизм после разрушения храма. Диаспора. Иудаизм на Востоке. Иудаизм в средневековой Европе. Обряды, запреты, праздники. Течения в Иудаизме.

Каббала. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре. Самаритяне, караимы, сабаитиниане и т.д. Иудаизм и другие религии.

Тема 10. Зарождение христианства

Исторический фон возникновения христианства. Религиозная ситуация в Иудее на рубеже тысячелетия. Течения и идеи. Основные источники по раннему христианству.

Исторический очерк начала христианства. Личность Иисуса Христа в контексте религиозно-исторического мировоззрения. Смысл Нового Завета. Смысл страдания и воскресения Христа. Смысл существования мира. Цель истории. Евангельские сюжеты в мировой культуре. Чудо в Евангелиях. Христианская эсхатология. Новая христианская мораль. Отношения христианства и иудаизма. Иудеохристианство. Разделение иудаизма и христианства. Деятельность апостолов. Личность апостола Павла. Апостольский собор.

Тема 11. Христианство как мировая религия

Особенности греко-римской религии и её эволюция. Человек в философско-религиозном космосе античности. Античная религия и философия. Орфики, пифагорейцы и т.д. Античная религия и религии Востока. Причины распространения христианства в неиудейской среде. Античный мир на рубеже эпох. Культурно-религиозная ситуация в империи в начале нашей эры. Востребованность новых религиозных идей. Соперники христианства. Причины интереса к христианству. Начало христианской Церкви.

Преодоление языческого мышления в становлении христианского мировоззрения. Борьба с ересями. Гностики, докеты, монтанисты и т.д. Оформление текстов Нового завета. Становление христианского богословия и борьба за «Символ Веры». Учение о Троице и борьба за него. Монархиане. Ариане. Учение о природе Христа и борьба за него. Монофизиты. Монофилиты. Несториане. «Отцы Церкви». Вселенские соборы. Формирование структуры Церкви. Христианские таинства и обряды. Праздники. Отношения государства и Церкви. Период гонений на христиан. Христианские святые. Начало монашества. Личность императора Константина и начало христианизации римской империи. Церковь и государство. Христианское искусство.

Тема 12. Католицизм

Культурно-исторический фон возникновения католицизма. Начало «Средних веков». Западная церковь после падения римской империи. Отношения с Византией. Отношения с варварскими королевствами. Принятие ортодоксального христианства франками. Воссоздание Запада в империи Карла Великого. Рождение «Христианского мира» как пространства подчиненного папству. Формирование теократической тенденции на Западе. «Константинов дар». Лжеисидоровы декреталии. Образование папского государства в 756 году. Папство и соборность. Борьба папства и императорской власти. Григорий VII. Ключенбургская реформа. Складывание основных форматов католического учения (филиокве, чистилище, непогрешимое зачатие Марии, непогрешимость папы и т.д.). Западное монашество и церковь.

Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным; культурно-исторические корни этих различий. Организация и структура католической церкви. Крестовые походы. Папство в XIII-XV веках. Авиньонское пленение. Великий раскол. Критика папства с позиции средневековых ересей. Инквизиция. «Молот ведьм» и борьба с «ведьмами». Эволюция образа дьявола на Западе и борьба с ним. Отношение католицизма к науке, и философии в средние века. Кризис католицизма в XV-XVI веках. Контрреформация. Орден Иезуитов, и попытки распространить католицизм в период Великих географических открытий. Униатские церкви. Католицизм в современном мире. Влияние католицизма на искусство.

Тема 13. Протестантизм

Культурно-исторические корни протестантизма. Критика католицизма в допротестантский период. Городской скептицизм и антикатолические ереси. Патарии, спиритуалы, альбигойцы и т.д. Столкновения нарождающихся национальных государств и папства в Англии, Франции, Гуситское движение. «Рождение человека Нового времени». Эпоха реформации в Западной Европе. Требование возврата к евангельской чистоте. Доктрина личного спасения как единственное условие спасения. Мартин Лютер. Его отношение к Церкви, к Священному Писанию, и священному преданию. Аугсбургское исповедание. Лютеранский культ. Другие ветви протестантизма: кальвинизм, англиканство и т.д. Борьба между католиками и протестантами. Протестантизм и капитализм.

Человек в протестантизме и его отношения с Богом. Значение протестантизма в мировой культуре. Значение протестантского мировоззрения в становлении американского национального сознания. Протестантизм и политика. Протестантские секты: методисты, пятидесятники, меннониты и т.д. Протестантизм в современном мире.

Тема 14. Православие

Культурно-исторический фон формирования православия. Особенности отношений Церкви и государства в Восточной Римской (Византийской) империи. Формирование вероучения православия. Преодоление богословских споров, иконоборчества и т.д. Отношения и разрыв с западной церковью. Структура Православной церкви. Православные праздники обряды и традиции. Православная соборность. Распространение православного Вероучения за пределы Византии. Отношения православия и новых Православных государств. Православие под властью неправославных государств. Формирование поместных церквей. Особенности православной религиозной психологии и философии в сравнении с

западными. Пасха и Рождество в католической и православной традициях. Православное монашество и представление о святости. Исихазм. Споры Варлаама Калабрийского и Григория Паламы. Западный Ренессанс и Восточное «Возрождение». Краткий очерк истории поместных православных церквей. Православие и другие религии. Православие в современном мире

Тема 15. Русская православная церковь

Религиозная ситуация на Руси в IX-X вв. Особенности славянского язычества. Причины принятия христианства князем Владимиром. Влияние христианства на русскую культуру. Иконопись. Митрополит Илларион.

Начало русского монашества. Первые святые на Руси. Русская церковь в XIII-XIV вв. Русская церковь и монголы. Митрополит Алексей, святой Сергей Радонежский, Стефан Пермский. Разделение митрополии на московскую и литовскую. Образование автокефальной русской церкви. Борьба с ересями в XIV-XVI вв. Иосифляне и нестяжатели. Юродивые на Руси.

Церковь и государство в XV-XVI вв. Стоглавый собор. Русское религиозное искусство в XIV-XVI вв. Очерк истории Западной русской церкви. Борьба с унией на Украине и в Белоруссии.

Русская церковь в XVII - XVIII вв. Учреждение Патриаршества в Москве. Православная церковь и образование.

Русская церковь и государство в XVII-XIX вв. Синодальный период. Православные миссионеры.

Русская православная церковь в советский период. Очерк истории Зарубежной русской церкви. Русская православная церковь в постсоветский период.

Тема 16. Старообрядчество

Культурно-исторические корни старообрядчества. Церковная реформа Никона. Религиозное движение против реформы за сохранение старых обрядов. Виднейшие деятели раскола. Старообрядческая эсхатология. Отношение к государству. Раскол и социальные движения XVII-XVIII вв. Отношение к богатству. Значение старообрядчества в развитии промышленности в России. Основные направления старообрядчества: современное состояние старообрядчества.

Тема 17. Ислам

Исторический фон возникновения ислама. Личность Мухаммеда. Особенности исламского вероучения. Структура Корана. Ислам и смысл бытия человека. Ислам и семья. Ислам и его отношение к другим религиям..

Течения в исламе. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. Толки в исламе. Открытый и скрытый Ислам. Модернизм и фундаментализм в исламе. Ваххабизм. Ислам и государство в Новое время. Ислам и социальные проблемы. Ислам и искусство. Исламский терроризм. Ислам и проблемы современной политики. Ислам в кино.

Тема 18. Современные религиозные течения и секты

Общее в современных синкретических, модернистских и неорелигиозных движениях.

1. Экуменическо-синкретические движения.
2. Псевдовосточные движения.
3. Неоязыческие движения.
4. Эсхатологические движения.
5. Коммерческо-экономические движения и секты.
6. Перспективы неорелигиозных движений.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Для самостоятельной работы обучающийся выбирает тему, изучает предложенную преподавателем литературу, делает устное сообщение.

Темы для самостоятельной работы

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.
19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода в воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.

44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.

92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

Возможны и другие темы, предлагаемые самими обучающимися после предварительного обсуждения.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, основной литературы, основных терминов и понятий. Кроме того, обучающийся должен продемонстрировать способность правильно и рассудительно отвечать на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

- Пивоваров Д.В. Философия религии. Онтология религии. - М.: Юрайт, 2018. <https://biblio-online.ru/viewer/78C0ABEF-B1F6-4614-87DE-D7EE6ECDE69C/filosofiya-religii-ontologiya-religii-v-2-ch-chast-2#page/2>
- Пивоваров Д.В. Философия религии. Праксеология религии. - М.: Юрайт, 2018. <https://biblio-online.ru/book/E8539E73-7F6A-400B-9FB4-FBE73876033A/filosofiya-religii-prakseologiya-religii>
- Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита – М., 2015.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – СПб., 2013
- Лазарев В.В. Идея целостности в русской религиозной философии – М., 2012.

Дополнительная литература

а) религия Древнего мира

115. Авеста. Избранные гимны из Видевдата. - М., 1993.
116. Васильев Л. С. История религий Востока. - М., 2004.
117. Дюмизель Ж. Верховные боги индоевропейцев.
118. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.
119. Крюкова В.Ю. Зороастризм. - СПб., 2005.
120. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
121. Леви-Строс К. Первобытное мышление.
122. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии.
123. Мифы древнего Рима: от Эллады к Риму. - Саратов, 1995.
124. Мифы народов мира. В 2-х томах. - М., 1987
125. Немировский А. И. Мифы и легенды древнего Востока. - М., 1994.
126. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1998.
127. Фрезер Дж. Золотая ветвь. - М., 2003.
128. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. - М., 1995.
129. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992.
130. Элиаде Мирча. Трактат по истории религий. В 2-х тт. - СПб., 2002.

131. Юнг К. Архетип и символ. - М., 1990.

б) религия Китая, Японии и Индии

- Альбедиль М.Ф. Индуизм. - СПб., 2000.
- Ашвагхоша. Жизнь Будды. - М., 1992.
- Васильев В.С. Дао и даосизм в Китае. - М., 1982.
- Васильев В.С. Культы, религии, традиции в Китае. - М., 1970.
- Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. - М., 1992.
- Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1. - М., 1990.
- Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. - М., 1977.
- Завадская Е.В. Культура Востока в современном Западном мире. - М., 1977.
- Игнатович А. И. Буддизм в Японии. Очерки ранней истории. - М., 1988.
- Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. - М., 1996.
- Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша. / Пер. с нем. - М.: Наука, 1986.
- Качанов Е.И., Савицкая Л.С. Люди и боги страны снегов. - СПб., 2006.
- Китайская классическая «Книга Перемен». /Пер. с китайского. - М., 1960.
- Конфуций. Луньей. - Пекин, 1957.
- Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. - М., 1983.
- Кочетов А.Н. Буддизм. - М., 1983.
- Кочетов А.Н. Ламаизм. - М., 1973.
- Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. - СПб., 2003.
- Лао-цзы: Дао де цзын. /Пер. Ян-Хун-Шун.
- Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. - М., 1994.
- Малявин В.В. Конфуций. - М., 1992.
- Мартынов А.С. Конфуцианство. - СПб., 2006.
- Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. (Проблема синкретизма). - М., 1987.
- Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. - СПб., 1905.
- Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай. - М., 1994.
- Накорчевский А.А. Синто. - СПб., 2004.
- Накорчевский А.А. Японский буддизм. - СПб., 2004.
- Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. - М., 1991.
- Розенберг О.О. Труды по буддизму. - М., 1991.
- Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.
- Торчинов Е.А. Даосизм. - СПб., 2004.
- Торчинов Е.Н. Пути философии Востока и Запада. - СПб., 2005.
- Торчинов Е.Н. Философия Буддизма Махаяны. - СПб., 2002.
- Упанишады. - М., 1991.
- Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.
- Ян-Хун-Шун. Из истории китайской философии. - М., 1956.

в) христианство

1. Апокрифы древних христиан. (исследования, тексты, комментарии). Авторы переводов Свеницкая И.С. и Трофимова М.К. - М., 1990.
2. Библейская энциклопедия. - М., 1990.
3. Большой путеводитель по Библии: Словарь. /Пер. с нем. - М., 1994.
4. Донини А.У истоков христианства. /Пер. с итал. - М., 1980.

5. Евангелия и древнерусская литература. - М., 1992.
6. Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – М., 1997.
7. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. - М., 1990.
8. Ренан Э. Антихрист. /Пер. с фр. – М., 1991.
9. Ренан Э. Апостол Павел. /Пер. с фр. – М., 1991.
10. Ренан Э. Апостолы. /Пер. с фр. – М., 1991.
11. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства. /Пер. с фр. – М., 1991.
12. Ренан Э. Жизнь Иисуса.
13. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.
14. Тальберг Н. История Христианской церкви. - М., 1991.

г) философско-религиозная литература

13. Августин Аврелий. «Исповедь». – М.: Республика, 1992.
14. Афанасий Великий Творения. Ч. I – IV. – М., 1993.
15. Лосский В.Н. Очерки мистического богословия Восточной церкви.// «Мистическое богословие», - Киев, 1991.
16. Св. Ефрем Сирин. Творения в 2-х томах. – М., 1994.
17. Св. Иоанн Златоуст Творения в 12-ти томах. - М., 1994.
18. Соловьев В.С. Чтение о богочеловеке. Философская публицистика, оправдание добра и др. произв. Сочинения в 2 тт., - М., 1989.
19. Трубецкой С.Н. Сочинения. – М., 1994.
20. Трубецкой С.Н. Религии Индии и христианство. «Литературная учеба», ноябрь – декабрь. 1991, кн. 6.
21. Трубецкой С.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1993.
22. Трубецкой С.Н. О христианском отношении к современным событиям. (статьи, письма).// «Новый мир», 1990, №7.
23. Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. - СПб., 1993.
24. Фроловский Г.В. Восточные отцы IV века. – М., 1992.
25. Фроловский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. – М., 1992.

д) православие

1. «Жития Святых». Иллюстрированное издание в 12-ти томах. – М., 1991-94.
2. Бессонов Б.Н. Православие в наши дни. (анализ всех автокефальных церквей). – М., 1990.
3. Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.
4. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991.
5. Булгаков С. Икона и иконопочитание: Догматический очерк. – М, 1996.
6. Булгаков С.В. Православие. Ереси. Секты. Западные вероисповедания. Соборы. (Из «настойной книги для священно-церковно-служителей»). – М., 1999.
7. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М., 1991.
8. Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозрения. – М., 1993.
9. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
10. Голубинский Ф.А. История русской церкви в 4-х книгах. – М., 1994.
11. Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. – Клин, 1994.
12. Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (о Рерихах и Православии). – М., 1997. тт. I и II.

13. Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. Москва – Клин, 1995.
14. Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997.
15. Житие Сергия Радонежского. – М., 1991.
16. Иванов В. Православный мир и масонство. – М., 1993.
17. Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологический аспект)//«Вопросы философии», 1993, №4.
18. Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия. (сборник статей). Христианская литература. – М., 1990.
19. Иеромонах Серафим Роуз. Душа после смерти. – М., 1991.
20. Как была крещена Русь. – М., 1988.
21. Канонические евангелия. /Пер. с греч. - М., 1992.
22. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992.
23. Никольский М.К. История русской церкви. – М., 1990.
24. О. Серафим Роуз. Православие и религии будущего. – М., 1991.
25. Полный православный энциклопедический словарь в двух томах. - М., 1992.
26. Православие. Словарь. – М., 1988.
27. Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. - Сергиев Посад, 1992.
28. Степанов К.П. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1992.
29. Субботин Ю.К. Православные таинства. – М., 1990.
30. Федотов Г. Святые Древней Руси. – М., 1990.
31. Флоровский Георгий. Пути русского богословия. – Киев, 1991.
32. Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1994.
33. Успенский Л., Лосский В. Смысл иконы. – М., 1994.
34. Шмеман. А. Введение в богословие: Курс лекций по догматическому богословию. – М., 1993.

е) католицизм

19. Аверинцев С.С. Жан Маритен, неомизм, католическая теология искусства//Вопросы литературы, 1968, № 10.
20. Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата. /Пер. с фр. - Милан, 1992.
21. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. – М., 1985.
22. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1985.
23. Вдовина И.С., Губерман Б.Я., Деменченко Э.Б. Католическая философия и современный мир. – М., 1992.
24. Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. /Пер. с итал. – Милан, 1990.
25. Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1985.
26. Григулевич И.Р. Папство: век XX. – М., 1978.
27. Католицизм. Словарь. – М., 1991.
28. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989.
29. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви: Курс лекций прочитанный студентам Московской Духовной Академии. – М., 1994.
30. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. /Пер. с фр. – М., 1965.

е) протестантизм

- Чанышев А.Н. Протестантизм. – М.: Наука, 1969.

- Гараджа В.И. Протестантизм. - М., 1971.
- Даниленко С.Т. Униаты. – М., 1972.
- Добренъков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США. – М., 1980.
- Исаев С.А. Теология смерти. Протестантский модернизм. – М., 1991.
- Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. – М., 1973.
- Крянев Ю.В. Христианский экуменизм. – М., 1980.
- Протестантизм, Словарь. – М., 1991.

ж) ислам

23. Бартольд В.В. Ислам. Общий очерк. - Петроград, 1918.
24. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). Очерк истории. /Пер. с англ. – М., 1968.
25. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1991.
26. Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994.
27. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983.
28. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока: Сборник статей. – М.: Лотос, 1994.
29. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.
30. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. - М., 1986.
31. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М., 1963.
32. Коран. Перевод смыслов. – М., 1991.
33. Массе А. Ислам. Очерки истории (пер. с фр.). – М., 1984.
34. Остроумов Н.П. Исламоведение. Коран. - Ташкент, 1912.
35. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
36. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991.
37. Родионов М.А. Ислам классический. - СПб., 2004.
38. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.
39. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу /Пер. с англ. – М., 1976.

з) околорелигиозные учения, нетрадиционные религии

40. Андреев Д.Л. Роза мира. – М., 1992.
41. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.
42. Буайе Ж. – Ф. Империя Муна. /Пер. с фр. – М., 1992.
43. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. Онтология. – М., 1992.
44. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. – М., 1984.
45. Шюре Эдуард. Великие посвященные (очерк эзотеризма религии). /Пер. с фр. – М., 1993.

Источники

- Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальное издание Московской Патриархии. – любое изд.
- Толковая Библия или Комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. тт. I-III. – Петербург 1904-1913. Второе изд. Института перевода Библии. Стокгольм, 1987.
- Коран. На русском языке. любое изд.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История материальной культуры» – создать информационный и аналитический контекст для повышения профессионального уровня обучающихся по специальности «Режиссура кино и телевидения» специализация программы специалитета – Режиссер интерактивных медиа и голографии).

Задачи дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История материальной культуры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули), является элективной и преподается на 2 курсе в 3 и 4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами: «Культурологией», «Эстетикой», «Историей зарубежного изобразительного искусства», «Историей русского изобразительного искусства».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

Таблица 1

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

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	По семестрам:	
		3	4
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	34	30
Теоретический блок			
Лекции	64	34	30
Практический блок	—	—	—

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	По семестрам:	
		3	4
2. Самостоятельная работа	38	2	36
Форма промежуточной аттестации – зачет	6		6
ИТОГО:	акад.час.	108	36
	з.е.	3	1
		72	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов		
	Всего	Лекции	Самост. работа
Тема 1. Материальная культура Древнего Египта	3	2	1
Тема 2. Крито-микенский мир	3	2	1
Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)	3	2	1
Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)	3	2	1
Тема 5. Материальная культура Византии V–XV вв.	4	2	2
Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V–XII вв.)	3	2	1
Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII–XV вв.)	3	2	1
Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения	4	2	2
Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения	3	2	1
Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии	3	2	1
Тема 11. Материальная культура французского барокко	3	2	1
Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.	3	2	1
Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.	3	2	1
Тема 14. Материальная культура французского рококо	3	2	1
Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии	3	2	1
Тема 16. Материальная культура Франции 2-ой половины XVIII в.	3	2	1
Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии	3	2	1
Тема 18. Материальная культура эпохи ампира	3	2	1
Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера	3	2	1
Тема 20. Материальная культура времен неорококо	3	2	1

Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма	3	2	1
Тема 22. Материальная культура эпохи модерна	3	2	1
Тема 23. Древние славяне в VII–X вв.	3	2	1
Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.	3	2	1
Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)	3	2	1
Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–VII вв.	3	2	1
Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.	3	2	1
Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма	3	2	1
Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека	4	2	2
Тема 30. Транспорт в России XVIII–XIX вв.	4	2	2
Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830–60-х гг.	4	2	2
Тема 32. Интерьер в России 1860–90-х гг.	4	2	2
Промежуточная аттестация – зачет	6		
Итого за 2-й курс	108	64	38

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Лекционная часть дисциплины охватывает историю зарубежного декорационно-прикладного искусства и быта со времен Древнего Египта до начала XX века, а также русского быта и художественного наследия от Киевской Руси до 1917 г. Рассматривается взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода, в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

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

Тема 1. Материальная культура Древнего Египта

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

Костюм Древнего Египта.

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

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

Тема 2. Крито-микенский мир

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменение эстетического идеала в период становления христианства. Поворот от античной телесности к эстетике «закрытого» костюма-футляра (особенно в женской одежде). Новый силуэт костюма, его основные формы (различные виды туник, плащи, мафорий). Новые тяжелые ткани с золотом. Бархат. Парча. Появление специальных культовых тканей. Их распространение по Европе.

Усиление восточного влияния в костюме в последний период истории Византии (XII-XV вв.). Военный костюм и оружие.

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

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

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

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

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

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

Рост и развитие городов и городской культуры. Борьба церковных и светских элементов в декоративном искусстве. Цеховое производство и его специфика. Городской быт. Феодальный замок. Интерьер, убранство, мебель, материалы. Использование архитектурных элементов в мебели. Орнамент и геральдические мотивы в декорационном оформлении интерьера, мебели. Ткани в интерьере. Искусство шпалеры, их роль в убранстве. Проявление единства художественного стиля в интерьере, костюме и декоративно-прикладном искусстве.

Готический костюм. Изменение силуэта. Начало автономного развития форм в женском и мужском костюме. Изменение функции костюма (отделение лифа от юбки, вшивной рукав, укорачивание мужской одежды). Сословные черты костюма. Эдикты о роскоши. Гербовый костюм. Появление моды. Франко-Бургундские моды – кульминация готического костюма. Удлинение элементов костюма, вытянутость силуэта. Значение костюма как украшения. Цвет в одежде. Индивидуализм в искусстве костюма. Разнообразие тканей и их орнаментация. Рыцарский доспех. Эволюция оружия.

Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения

Мировоззрение и идеал итальянского Ренессанса. Облик городов в это время. Палаццо и виллы. Искусство интерьера. Основные принципы декора стен, полов, потолков. Отделка дверей и окон. Роль тканей. Шпалеры. Рисунки для тканей выдающихся художников эпохи. Мебель. Утварь, предметы роскоши. Декоративно-прикладное искусство и его сближение с живописью, скульптурой и архитектурой. Орнамент и его роль в декоративном оформлении интерьера.

Костюм итальянского Возрождения. Образ человека. Появление литературных трактатов, поясняющих эстетические нормы идеала красоты. Основной силуэт костюма XV века. Его эволюция в конце XV-XVI вв. Создание

объемного костюма. Буфирование и горизонтальность композиции. Белье как самостоятельный вид одежды. Изобретение кружева. Эволюция воротника – от рюша до фрезы. Появление сложной конструкции корсета. Испанские влияние в итальянском костюме. Юбки на корсете. Лиф со шнипом. Обувь, головные уборы, прически, аксессуары. Стилевое единство костюма с интерьером.

Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения

Городской быт во Франции XVI века. Главные отличия от Италии. Особенности французского интерьера. Стиль Франциска I. Стиль Генриха II. Мебель раннего периода. Воздействие итальянских образцов. Сохранение готической конструкции при использовании ренессансного декора. Мебель зрелого Ренессанса. Исчезновение готических форм. Усиление античных мотивов. Повышение роли декоративно орнаментики. Роль скульптуры в оформлении интерьера. Изделия прикладного искусства. Сельский быт. Предметы труда. Транспорт. Основные виды и формы мебели в Германии и Англии XVI века.

Костюм Северной Европы эпохи Возрождения.

Особенности немецкого костюма эпохи Реформации и Крестьянской войны. Тяжеловесность и многоцветие. Влияние костюма ландскнехтов на образование моды на ленточные» костюмы. Испанские моды в немецкой интерпретации.

Французский костюм XVI века. Его отличие от итальянского и испанского. Легкость форм и конструкций в решении костюма. Создание во Франции производства тканей и кружева (г.Алансон, Шантильи).

Костюм в Англии эпохи Генриха VIII. Особенности композиции женских костюмов, головных уборов. Уникальная форма рукавов с широкими манжетами, отделанных мехами, богатыми материалами, сетками. Моды времен королевы Елизаветы. Символика цвета в английском костюме шекспировской эпохи. Театральный костюм.

Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии

Историческая обстановка в Италии в XVII в. Типичный итальянский город в это время. Церкви, дворцы, виллы. Пространственное и художественное решение палаццо. Интерьер эпохи барокко. Проявление стиля барокко в лепном и живописном убранстве потолков и стен. Полы, окна. Зеркала и картины. Плафонная живопись (Пьетро да Кортон, Андреа Поццо). Барочный орнамент. Мебель. Сложность и изощренность обработки. Объемная резьба. Разнообразие форм и материалов. Шпалеры. Ковры. Ткани. Высокий уровень развития прикладного искусства.

Тема 11. Материальная культура французского барокко

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

Шарль Буль – создатель стиля «Буль» в мебели. Материалы и способы обработки. Значение ковров и тканей в интерьере. Образцы декоративно-прикладного искусства.

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

Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.

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

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.

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

Тема 14. Материальная культура французского рококо

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

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

Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии

Немецкое рококо. Особенности развития стиля рококо в Германии.

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

Тема 16. Материальная культура Франции 2-й половины XVIII в.

Эпоха Просвещения. Роль третьего сословия. Демократизация искусства и быта. Классицизм как реакция на рококо и демократические устремления буржуазии. Роль раскопок Помпеи в формировании классицизма. Стиль Людовика XVI. Оживление художественных традиций античности. Основные особенности убранства интерьера в этот период. Материалы декор, применяемые для оформления стен, потолков, полов. Архитектоничность решения стен и потолков. Окна и двери. Простые и строгие формы, утонченность детали. Мебель: прямые линии, лаконичность декора, конструктивный принцип. Использование маркетри в сочетании с резьбой и бронзовыми накладками. Ткани, обивка, позолота. Работы Ризенера.

Стиль Директории. Историческая обстановка. Последовательная эволюция классицизма. Освоение новых античных форм и орнаментов, появление этрусских и египетских мотивов. Характер интерьера. Наиболее распространенные типы мебели. Изделия братьев Жакоб. Предметы декоративно-прикладного искусства и их место в интерьере.

Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии

Национальные особенности проявления классицизма. Строгость в следовании античным образцам. Три стилевых этапа – стиль Хэплуайта, стиль Шератона и братьев Адамов. Основные материалы для мебели и декора.

Тема 18. Материальная культура эпохи ампира

Влияние раскопок Помпеи и наполеоновских походов на становление стиля «ампир». Ж.Л. Давид, архитекторы: П. Фонтейн, Ш. Персье – создатели стиля. Космополитический характер ампира. Убранство интерьера. Упорядоченность, уравновешенность частей и строгая симметрия. Холодная торжественность. Оформление стен, полов, потолков. Мебель: заимствование позднеантичных образцов. Красное и черное дерево – самые употребляемые материалы. Орнамент: окант меандр, палметта, триумфальные римские мотивы, египетские элементы. Широкое использование бронзовой пластики. Декоративно-прикладное искусство того времени. Экипажи.

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

Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера

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

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

Тема 20. Материальная культура времен неорококо

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

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

Костюм периода неорококо. Претенциозность стиля. Женский костюм – возвращение кринолина. Обилие тканей. Отделка кружевом, лентами и т.д. Богатство цвета. Стилевое единство женского костюма и убранство интерьера. Мужской костюм. Основные виды и формы одежды. Отказ от повседневного ношения фрака. Появление куртки. Значение цвета в мужском костюме. Головные уборы, прически, обувь.

Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма

Интерьер и мебельное искусство в Европе второй половины XIX века. Особенности эклектических стилей: оперирование средствами исключительно оформительского «прикладного» характера. Попытки создать «чистый стиль». Противоречие между художественной формой вещи и конструкцией. Применение старых стилизованных форм к новым по функции, материалам или конструкции вещам. Роль промышленного производства (выпуск отдельных деталей предметов мебели). Фабричная мебель. Падение качества. Замена дорогих благородных материалов на эрзацы.

Стиль Ганса Маккарта. У.Моррис и движение «ArtsandCrafts» (искусства и ремесла). Стиль «TheStude». Разработка новых идей культуры жилья. Лозунг Морриса – «красота и удобство». Предметы прикладного искусства. Быт горожан среднего сословия и крестьян. Транспорт.

Костюм 60-х-80-х годов XIX века. Позитивизм. Демонстрация стоимости вещей. Перегрузка деталями. Изменение силуэта в женском костюме. Появление турнюра. Дальнейшая эволюция мужского костюма. Прически, головные уборы, обувь, перчатки, трости и др. аксессуары. Ткани. Цвет в костюме. Сословные различия в одежде.

Тема 22. Материальная культура эпохи модерна

Зарождение нового стиля в 90-х годах XIX в. Отказ от старых стилизованных форм. Взгляды де Вельде и его роль в создании стиля. Основные черты оформления интерьера. Асимметричность декора. Растительный орнамент. Применение плоскорельефной гипсовой пластики. Отделка стен, окон, дверей. Применяемые ткани. Роль цвета в интерьере.

Два направления в развитии мебельных форм: декоративное и конструктивное. Тенденция к упрощению бытовых вещей, в том числе мебели. Существование простых форм с тонкостью отделки, применением ценных материалов, накладными украшениями. Пластичность мебели. Органичность соединения конструкции и орнамента в мебели. Декоративно-прикладное искусство. Влияние японского искусства. Значение единства художественного ансамбля в модерне.

Тема 23. Древние славяне в VII –X вв.

Происхождение славян. Историческое развитие славяно-русского язычества. Поселения славян. Жилища: деревянные срубы. Деление дома на клетки, медуши, сени (помост). Одрины (опочивальни). Терема.

Дом в системе языческого мировоззрения. Мебель. Утварь. основные занятия славян. Земледелие. Орудия труда. Костюм. Материалы, персонально: шкуры, кожа, древесная кора, лыко; к концу VIII – IX вв. домотканые материалы из шерсти, льна и конопли, а так же шкуры (в основном – овчина). Предметы одежды: рубаха (сорочина), порты. Верхняя плащевидная одежда (вотола и др.) Особенности мужского и женского костюма. Головные уборы. Обувь. Обувь. Цвет в костюме. Украшения. Отражение макрокосмоса в микрокосмосе женского убора (по Б.А. Рыбакову). Языческая символика, отраженная в славянском костюме. Оружие.

Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.

Домонгольская Русь. Исторический экскурс. София Киевская как источник сведений по искусству и материальной культуре того времени. Киев – город высококачественного художественного ремесла. Летописные свидетельства о высоких декоративных качествах бытовых вещей в обиходе. Употребляемые материалы: камень, дерево, керамика, стекло, металл. Мебель и предметы быта. Хоромы княгини Ольги. Костюмы Киевской Руси. Основные виды одежды. Цвет в костюме. Значение ювелирных украшений, их орнаментация. Ткани и их орнаментика. Военные костюмы. Оружие.

Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)

Бытовая обстановка этого времени (по материалам раскопок Арциховского, Рыбакова). Особенности костюма новгородцев XI – XV вв.

Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–XVII вв.

Краткие сведения об архитектуре, быте, костюме. Владимир. Начало Москвы.

Кремль. Соборы Кремля, их интерьер. Обстановка царских палат. Стабильный характер интерьера на протяжении XVI–XVII вв. Боярские каменные палаты XVII века. Специфические особенности боярского быта и появление особых форм костюма, связанные с ними.

Дома состоятельных горожан. Внутреннее убранство. Украшение комнат: иконы с окладами, киоты, складни. Их расположение в помещении. Основные виды мебели (столы, лавки, кровати, скрины, сундуки и т.д.). Домашняя утварь, столовая посуда (кувшины, четвертины, братины, кружки, чаши, кубки, достаканы, ковши и т.д.). Значение тканей в интерьере. Обычай все укрывать и покрывать. Напольные покрытия (ковры, рогожи, войлоки). Скатерти, рушники, полавочники. Цветовая гамма. Содержание и форма орнаментаций. Освещение в интерьере (свечи, шандалы, ночники, паникадила и т.д.). изразцы.

Типы поселений на Руси: город, пригород, посад, слобода, погост, село, сельцо, деревня, починок, займище. Специфика их структуры. Дворы и дома. Городские и сельские жилища: сходство и различия. Устройство дома. Надворные постройки: жилые (хоромы), служебные (кладовые). Виды жилых построек: изба, горница, повалуша, сенник. Служебные: конюшни, амбары и т.д. Используемые материалы.

Жилища простолюдинов. Курные избы. Волоковые окна, печи, пристенки, прирубки. Детали обстановки. Мебель. Сельский быт. Крестьянские орудия труда. Транспорт.

Костюм и ткани. Ткани: привозные и собственного производств. Орнаментика тканей, бытовавших в России XV-XVII вв. и употреблявшихся на одежду, на украшение интерьера. Материал по истории костюма по изображениям на заглавных буквах, на иконах, фресках, известный по описаниям и рисункам иностранных путешественников и послов. Элементы одежды домашней, выходной, обрядовой, летней, зимней. Мужской костюм: го виды и семантика. Анализ отдельных видов: зипуны, сарафаны, кафтаны, ферязи, армяки, тегилiai, терлики, опашни, охабни, епанчи, шубы, кунтуши, доломаны и др. Обувь и головные уборы. Прически. Носовые платки. Перчатки и рукавицы. Разбор костюма по сословиям. Военный костюм: панцирь, кольчуга, байдан, юшман и пр.

Дополнительные части доспеха: бармица, зарукавья, наручи, руказины, наколенники, поножи, бутырлыки, наголовья (шеломы, колпаки, шишаки, мисюры, шапки). Оружие: холодное оружие, мечи (гладкие и зубчатые), ножи (поясные, подсайдашные и засапожные), копьа, секиры. Вытеснение мечей саблей. Рогатины и ослопы. Видоизменения рогатины (совна). Булавы, чеканы, протазаны, алебарды и пр. Метательное и огнестрельное оружие: лук и стрелы, самострелы, джиды. Пищали (ручницы, карабины, пистолы, мушкеты).

Художественное шитье. Шитье на пеленах. Загорск. Суздаль. Ярославль. Шитье жемчугом, золотой и серебряной нитью. Плетение золотого и серебряного кружева. Роль этих рукоделий в декоре костюма. Женский костюм, его семантика. Составные элементы и виды костюма: рубаха, летник, опашень. Телогрея. Женские шубы (картели). Обувь. Головные уборы. Волосники и подбубрусники. Зарукавья, браслеты. Платки. Ширинки. Ювелирные украшения. Сословные костюмы (рассматриваются, начиная с царского наряда до крестьянской одежды).

Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.

Историческая обстановка времен царствования Петра I. Реформы Петра I и изменение русского быта. Революция в русском костюме. Утверждение западноевропейских форм костюма. Сохранение длиннополого вида одежды среди купечества и мещанского сословия. Крестьянский костюм. Создание отечественных мастерских, фабрик по выработке тканей, кружев, ковров.

Строительство Петербурга. Обучение за границей талантливых русских зодчих. Привлечение западных архитекторов, художников-декораторов в Россию. Органичный сплав русского и зарубежного начал архитектурных стилей. Расцвет барокко в 40-50-х гг. XVIII в. зрелое русское барокко как подлинно национальный стиль.

Эволюция интерьера вместе с развитием русской архитектуры. Дворцовые интерьеры первой половины XVIII в. Внутренняя структура богатого дома. Залы для ассамблеи. Кабинет хозяина. Парадная спальня и другие помещения. Отделка стен. Увеличение окон. Полы. Потолки. Монументально-декоративная живопись в интерьере. Изразцовые печи. Каминь. Мебель и ее стилистические особенности (привозная и отечественная). Замена старой встроенной мебели переносной.

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

Интерьеры середины XVIII в. Деятельность Растрелли как декоратора. Основные приемы интерьера: стен, потолков, полов. Многоярусные печи, совершенствование их форм. Мебель. Тесная связь стиля мебели и архитектуры. Расстановка мебели вдоль стен. Усложненность форм мебели. Тенденция к

уменьшению размеров и габаритов предметов. Применяемые материалы. Отделка резных частей позолотой или дополнительным цветом. Ткани для обивки: шелк, «стуловая шпалера». Зеркала и их место в интерьере. Ширмы. Осветительные приборы: пышность форм. Люстры грушеобразных очертаний. Стенники, жирандоли и пр. предметы декоративно-прикладного искусства, использовавшиеся в быту: часы, посуда, вазы и т.д. Ткани в интерьере.

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

Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма

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

Три этапа развития русского классицизма. Творчество А.Ринальди как яркий образец раннего (переходного) стиля. Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме. Основные принципы декора раннего классицизма на примере Большого Китайского кабинета, Китайской опочивальни, Стеллярного кабинета. Центральный зал и угловые кабинеты павильона «Катальная горка». Органичное сочетание классицизма и барочных реминисценций.

Отличительные черты строгого классицизма. Отказ от подчеркнутой декоративности. Появление античных мотивов в декоре. Лаконичность художественного решения интерьера. Перенесение акцента на ордер. Подчинение меблировки архитектурно-пространственной структуре помещений. Творчество И. Старова и Д. Кваренги, интерьеры Таврического дворца в Петербурге. Деятельность Ч. Камерона как архитектора и декоратора. Оформление Агатового павильона в Царском Селе Екатерининского дворца.

Развитие позднего классицизма в первой трети XIX века. Повышение интереса к ансамблевой застройке, увеличение значения скульптуры в интерьере. Использование новых строительных материалов, в частности чугуна и кованого железа. Французское влияние в отделке интерьера. Простота и уют интерьеров. Творчество О. Бове и Д. Жилярди начала XIX века. Монументальные росписи позднего классицизма, их графичность. Орнаментация, античные мотивы, ордерные детали с включением военных атрибутов, лавровых венков, гирлянд, пальметт и т.д.

Отдельные детали интерьера и применяемые материалы (на протяжении всех трех периодов). Оформление дверей: использование белого цвета или фанеровка красным деревом, волнистой березой и другими ценными породами с добавлением золоченой бронзы. Полы – увлечение паркетом. Образцы рисунков паркета из Китайского и гатчинского дворцов. Печи и камины. Обновление внешнего вида печей в 1760-х годах. Облицовка печей и каминов белым кафелем, белым мрамором, бронзой (рельефы), фаянсом. Расположение печей и каминов в помещении.

Осветительная арматура. Изменение формы люстр в период строгого и позднего классицизма. Применяемые материалы (хрустальные стразы, цветное стекло, позже – бронза).

Мебель. Эволюция предметов мебели со времен раннего классицизма до 30-х гг. XIX века. Виды и формы мебели. Линейность и четкость очертаний. Основной материал – дерево с добавлением краски нежных тонов и позолоты (в первый период). Ткани для обивки мебели, их соответствие цвету мебели. Многообразие форм мебели в период строгого классицизма. Сдержанность в рисунке и деталях.

Дерево как средство эстетического воздействия. Применение красного дерева, карельской березы. Использование маркетри и интарсии, так же металла и кости.

Утяжеление форм и т.н. «Павловской мебели» в третьем периоде классицизма. Увлечение карельской березой, папельным деревом и ясенем. Применение окраски (белая и золотая). В первые десятилетия XIX века – усиление воздействия античных форм. Мебель «русского ампира»: монументальность, архитектурные мотивы (антаблементы, карнизы, фронтоны, гермы, колонки и т.д.). Декорировка мебели грифонами, лебедями, венками, акантами, лирами, сфинксами и др.

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

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

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

Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека

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

Тема 30. Транспорт в России XVIII–XIX вв.

Различные виды транспорта. Телеги и сани. Колымаги. Рыдваны. Кареты и коляски: их виды и эволюция (брички, дормезы, фаэтоны, дрожки, линейки). Возникновение дилижансов и омнибусов.

Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.

Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг. Двойственность стилей в отделке интерьеров конца 1820-30-х гг. Потеря стилистического единства. Восстановление (после пожара 1837 г.). Интерьеры Зимнего Дворца как образец «новых» стилей. Роль буржуазного сословия в изменении эстетических требований к искусству интерьера. Рост частных фирм и мануфактурных предприятий, вырабатывающих художественные изделия широкого спроса. Всероссийские выставки мануфактурной промышленности (1829 г.)

Псевдоготика как первый ретроспективный стиль XIX в. В качестве примера – коттедж Николая I в петергофской Александрии. Разбор интерьера. Декор стен, потолка. Размещение предметов мебели. Сочетание классицистических и «готических» форм мебели. Своеобразие стилистического сплава. Воронцовский дворец в Алушке как образец «псевдоготики». Смешение не только стилей, но и материалов для отделки. Мебель этого времени.

Предметы, наиболее ярко выражавшие псевдоготический стиль (каминные краны, ширмы, жардиньерки, настольные и каминные часы, фарфоровые вазы и т.д.).

Стили, порожденные распадом классицизма: 1) второй ампи́р (1830-1850-е гг.); 2) неогрек (для экстерьера) (1830-1840-е гг.); 3) помпейский (для внутренних помещений). Разбор наиболее характерных для этих стилей интерьеров. Стиль «неогрек» в творчестве А.И. Штакешнейдера. Основные черты, характеризующие эти стили.

Стиль «ренессанс» и его характеристика.

«Второе рококо» (1840-1850 гг.). Небольшие размеры комнат. Особое влияние рококо на мебель. Появление более сложных форм мебели. Замена деревянных элементов мягкими частями. Повышение роли ткани в интерьере. Совмещение в одном здании интерьеров, выполненных в разных стилях. Прием сочетания предметов убранства различных стилей в одном и том же помещении. Особенности оформления городских интерьеров 1840-50-х гг. Подражание аристократам. Формирование типа буржуазной квартиры. Интерьеры разночинной интеллигенции. Тенденция заменять дорогие отделки дешевыми. Распространение мебели массового изготовления. Стремление сделать ее более портативной. Вытеснение «монолитной» мебели. Использование фанеровки и подделок одного материала под другой. Изменения в области художественного паркета. Широкое применение дешевого паркета фабричного изготовления.

Усиление эклектизма в архитектуре и литературе. Появление «национального стиля». Убранство Большого кремлевского дворца.

Отдельные предметы обстановки и их роль в интерьере этого времени. Зеркала. Изделия из фарфора и фаянса, цветного камня, мелкая пластика. Искусственные материалы «под мрамор» и массовая фабрикация изделий из них. Производство художественных и бытовых изделий из бронзы, чугуна, цинка, меди, жести и др. применение гальванопластики. Осветительные приборы. Лучезарные карельские лампы. Изменение условий освещения комнат. Большое разнообразие типов колпаков и абажуров.

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

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

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

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

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

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

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

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

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература

12. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Тт. I, II. – М., 1969.
13. Архитектура русской усадьбы. – М.: Наука, 1998.
14. Бабичева Н.Н. История художественно-материальной культуры. – М.: Изд. Московского полиграфического института, 1959.
15. Банк А.В. Прикладное искусство Византии: Очерки. – М., 1978.
16. Баня и печь в русской народной традиции. – М.: Intrada, 2004.
17. Барокко /Под ред Р.Томана. – М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 1998.
18. Бирюкова Н.Э. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
19. Бирюкова Н.Э. Западно-европейское искусство XVII–XVIII вв. – М., 1972.
20. Бытовая мебель русского классицизма. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2000.
21. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874–1884.
22. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб., 1877.
23. Государственная оружейная палата Московского Кремля: Сборник. – М.: Искусство, 1954.

24. Готика /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2003.
25. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
26. Демиденко Ю. Интерьер в России. – СПб: Аврора, 2000.
27. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
28. Забелин И. Домашний быт русских цариц. – Новосибирск: Наука, 1992.
29. Замки. Дворцы. – М.: Аванта+, 2003.
30. Интерьер в русском искусстве. – М.: Искусство, 2002.
31. Искусство итальянского ренессанса /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2000.
32. Каган М.С. О прикладном искусстве. – М., 1961.
33. Кантор А. О стилях. – М., 1962.
34. Кулакова И. История московского жилья. – М.: ОГИ, 2006.
35. Культура Древней Руси / Сост. Смирнова Э.С. Под ред Д.С. Лихачева. – М.-Л., 1967.
36. Кучумов А.Я. Убранство русского жилого интерьера XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1977.
37. Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1954.
38. Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи 1-ой половины XIX в. – М.: Искусство, 1978.
39. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПб, 1994.
40. Мак-Коркодейл Е. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М.: Искусство, 1990.
41. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX вв. – М., 1976.
42. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Т.1. Гражданское зодчество. – М., Искусство, 1983.
43. Панорама Средневековья /Под ред. Р. Бартлетта. — М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002.
44. Персалл Р. Керамика и фарфор. – Минск: Белфаст, 1998.
45. Персалл Р. Часы. – Минск: Белфаст, 1998.
46. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
47. Розенталь Р., Ратика Р. История прикладного искусства нового времени. – М., 1971.
48. Русская изба. – СПб.: Искусство-СПб, 1999.
49. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. – Л.: Художник РСФСР, 1973.
50. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.
51. Соболев Н.Н. Русский орнамент: камень, дерево, керамика, железо, стенопись, набойка. – М.: Гос. архит. изд-во, 1948.
52. Соболев Н.Н. Стили в мебели. – М.: Сварог, 1995.
53. Соколова Т.И. Художественная мебель. – М., 1968.
54. Соколова Т.М., Орлова К.А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
55. Соловьев Н.К. История современного интерьера. – М.: Сварог и К°, 2004.
56. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. – М.: Сварог и К°, 2001.
57. Хальбертсма Х. Антиквариат: Иллюстрированная энциклопедия. – М., Лабиринт-пресс, 2003.
58. Художественные памятники Московского Кремля. – М., 1956.

- 59.Шангина И.И. Русский традиционный быт. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
60.Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв. – М.: Искусство, 1978.
61.100 и 12 стульев из собрания Государственного Исторического музея. – М.: Константа, 2000.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>.

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

www.men.style.com
www.comuniti.livejournal.com/silver_age.
www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.
www.comuniti.livejournal.com/costume_history.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АДАПТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования» является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к социальной адаптации в окружающей среде.

Задачи дисциплины:

- приобретение обучающимися знания направлений 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;
- формирование навыков общения с людьми, психологических и информационных подходов 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 (модули), является элективной и преподается на 2 курсе в 3 и 4-м семестрах.

Рабочая программа дисциплины разработана в отношении обучающихся, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, соматические и психосоматические нарушения сочетанного генеза, в соответствии с их особыми образовательными потребностями и с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций УК-1, УК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	<i>Знает:</i> УК-1.1. принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности; УК-1.2. основные законы логики; УК-1.3. особенности понятийного (теоретического) и образного мышления; <i>Умеет:</i> УК-1.4. выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	стратегию действий	ее в обоснованной и организованной форме; УК-1.5. ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения; УК-1.6. объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства; <i>Владеет:</i> УК-1.7. навыками поиска, трактовки и анализа информации; УК-1.8. стратегиями решения стандартных и нестандартных задач; УК-1.9. системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.10. навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знает:</i> УК-6.1. содержание понятий «самоорганизация» и «саморазвитие»; УК-6.2. основы самоорганизации личности; <i>Умеет:</i> УК-6.3. определять перспективы и ставить цели собственной деятельности, адекватно оценивая свои ресурсы и возможности; УК-6.4. добиваться поставленной цели; УК-6.5. видеть свои недостатки и ограничения и критически оценивать результаты своей деятельности; <i>Владеет:</i> УК-6.6. навыком планирования последовательных действий, направленных на реализацию поставленной цели; УК-6.7. навыками целенаправленной деятельности и самодисциплины.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	По семестрам:	
		3	4
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	34	30
Теоретический блок			
Лекции	64	34	30
Практический блок	—	—	—
Практические и семинарские занятия	—	—	—
2. Самостоятельная работа	38	2	36
Форма промежуточной аттестации – зачет	6		6
ИТОГО:	акад.час.	108	36
	з.е.	3	1
		72	2

5. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов и тем	Количество часов		
	Всего	Лекции	Самост. работа
Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ	40	26	14
Тема 1. Психология здоровья как новое научное направление исследования. Психосоматические отношения	10	6	4
Тема 2. Психологическое обеспечение профессионального здоровья	14	10	4
Тема 3. Профессиональная деформация и синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности	16	10	6
Раздел 2. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ	48	30	18
Тема 4. Типы психологических сигналов	16	10	6
Тема 5. Вербальные и невербальные сигналы психологического типа	16	10	6
Тема 6. Внешние проявления эмоциональных состояний	16	10	6
Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ	14	8	6
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».	4	2	2
Тема 9. Оформление курортно-санаторной карты	4	2	2
Промежуточная аттестация – зачет	6		
Итого за 2-й курс	108	64	38

6. Самостоятельная работа обучающихся

На основе теоретических знаний, полученных в процессе обучения, обучающийся самостоятельно изучает рекомендованную учебную литературу, готовится к зачету.

7. 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 – Санкт-Петербург: Лань, 2017

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: лекционные аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

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

«_____» _____ 20____ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины «Сценическое движение» является всестороннее пластическое воспитание учащихся.

Задачи дисциплины:

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физкультурой;
- овладение умениями и навыками обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценическое движение» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является элективной по физической культуре и спорту, преподается на 2-3 курсе, в 3-6-м семестрах

Дисциплина «Сценическое движение» связана с дисциплиной «Физическая культура и спорт», формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных и оздоровительных задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-7 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знает:</i> УК-7.1. виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности; УК-7.2. факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<i>Умеет:</i> УК-7.3. применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения; <i>Владеет:</i> УК-7.5. нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов, которые являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. Форма промежуточной аттестации – зачеты в 3-6-м семестрах

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам			
			3	4	5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):		128	34	30	34	30
Теоретический блок:						
Лекции		—	—	—		
Практический блок:						
Практические и семинарские занятия		128	34	30	34	30
Самостоятельная работа		176	42	46	42	46
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		24	6	6	6	6
ВСЕГО	Акад час.	328	82	82	82	82

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. раб
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ			
Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками техники в отдельных видах двигательной активности	24	8	16
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ			
Тема 2. Тренинг подготовительный	68	30	38
Тема 3. Тренинг развивающий	72	30	42
Тема 4. Тренинг пластический	68	30	38
Тема 5. Тренинг специальный	72	30	42
Промежуточная аттестация – зачет	24		
ИТОГО за 2-3 курс 3-6-й семестры	328	128	176

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками техники в отдельных видах двигательной активности

Операциональное овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема 2. Тренинг подготовительный

Коррекция как лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врожденных и приобретенных, ухудшающих или отягощающих внешние данные человека.

Вычленение индивидуальных проблем каждого обучающегося. Разработка стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.

Подготовка костно-мышечного аппарата обучающегося, определение степени готовности к активной работе на занятии.

Упражнения:

- подтягивание, скручивание, прогибание, вращение;
- ходьба, прыжки, бег;
- на равновесие: наклоны, прогибы, вращения, прыжки;
- повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести);
- фиксирование позиций.

Тема 3. Тренинг развивающий

Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата обучающегося.

Упражнения на:

- гибкость (для развития пассивной и активной гибкости) и растяжку;
- силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость;
- координацию (повышение точности организации движений во времени и пространстве; совершенствование многоплоскостного внимания; повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков; координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию;
- прыгучесть и подвижность стопы;
- 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);
- ощущение центра тяжести;
- вестибулярный аппарат.

Тема 4. Тренинг пластический

Развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения на:

- напряжение и расслабление;
- подвижность и выразительность рук;
- подвижность и ловкость (приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач; телесная и ручная ловкость);
- чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;
- на освоение различных типов и характеров движения.

Тема 5. Тренинг специальный

Развитие психофизических качеств обучающегося. Упражнения как средство познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс.

Упражнения на развитие чувства:

- равновесия (повышение чувствительности вестибулярного аппарата; обострение чувства равновесия и повышение устойчивости тела);
- пространства;
- инерции движения;
- формы;
- партнера.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает выполнение упражнений, подготовку к зачетам.

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

Основная литература

1. Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М., АСТ Владимир ВКТ, 2011.
2. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

Дополнительная литература

1. Основы сценического движения: Пособие /Под ред. И.Э. Коха – М., 1973.
2. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. /В 2-х ч. /Ч 1. – М., 1982; Ч.2. – М., 1983.
3. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М.: Просвещение, 1966.
4. Збруева Н. Ритмическое воспитание актера. – М., 2003.
5. Кох И.Э. Сценическое фехтование. – М.-Л., 1948.
6. Морозова Г.В. Пластическая культура актера: Словарь терминов. – М., 1999.
7. Морозова Г.В. Сценический бой. – М., 1975.
8. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актера. – М., 1976.
9. Пластическое воспитание актера в театральном ВУЗе. – Л., 1987.
10. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., 1999.
11. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., 1970.
12. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М., 1998.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Телевизионный учебный комплекс

Стул – 4 шт.

Киноэкран – 1

Проектор VIEWSONIC LS700HD – 1

Мобильная рабочая станция Dell Precision 7730 – 1

Активная система с цифровым процессором 2 усилит., 2 микро FENDER

PASSPORTPD500 – 1

Акустическая система двухполосная FW-3215 – 2

Акустическая система пассивная RS18S – 2
Видеокамера Panasonic МД 9000 – 1
Генератор тумана 1500Вт Robe Fog1500 FT – 1
Громкоговоритель окружения SL-12V – 1 ELECTRO VOLCE – 6.
Двухполосная активная система JBS – 1
Заэкранный громкоговоритель Evro Sound – 3
Звуковой процессор (CP650XO DOLBBY) – 1
Звуковая плата M-Audio Fast Trask PRO – 1
Измерительный микрофон PROAUDIO PMC-2 – 1
Прибор полного вращения MSD 250/2W/2 Robe Colorspot 250AT – 1
Прибор полного вращения с лампой Robe Colorwash 250AT – 1
Процессор контроллер модуль система распределения обработки и управления
громкоговорителями и акустическими системами (DriveRack 260) – 2
Пульт Микшерный Samson L1200 – 1
Радиосистема двухантенная "вокальная" SHURE PGX24/58 – 2
Световой прибор сканер с лампой MSD 250/2 – 2
Световой прибор сканер с лампой BA 250/2 – 4
Стробоскоп MLIGHT STROBO 1500 DMX 1500W – 1
Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA 100000:1 – 1
Пульт световой Chauvet Stage Desinger 50 – 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Общая физическая подготовка» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физкультурой;
- овладение умениями и навыками обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является элективной по физической культуре и спорту, преподается на 2-3 курсе, в 3-6-м семестрах

Дисциплина «Общая физическая подготовка» связана с дисциплиной «Физическая культура и спорт», формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных и оздоровительных задач.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-7 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности	Знает: УК-7.1. виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.2. факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-7.3. применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения; <i>Владеет:</i> УК-7.5. нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов, которые являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. Форма промежуточной аттестации – зачеты в 3-6-м семестрах

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам			
			3	4	5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):		128	34	30	34	30
Теоретический блок:						
Лекции		–	–	–		
Практический блок:						
Практические и семинарские занятия		128	34	30	34	30
Самостоятельная работа		176	42	46	42	46
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		24	6	6	6	6
ВСЕГО	Акад час.	328	82	82	82	82

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. раб
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ			
Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками техники в отдельных видах двигательной активности	24	8	16
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ			
Тема 2. Активация вестибулярной функциональной системы	68	30	38
Тема 3. Развитие физических и психофизиологических качеств	72	30	42
Тема 4. Легкоатлетическая подготовка	68	30	38
Тема 5. Совершенствование в видах спорта по выбору	72	30	42
Промежуточная аттестация – зачет	24		
ИТОГО за 2-3 курс 3-6-й семестры	328	128	176

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками техники в отдельных видах двигательной активности

Операциональное овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности.

Методика организации круговой тренировки.

Методики экономичных способов овладения жизненно необходимыми навыками при играх.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема 2. Активация вестибулярной функциональной системы

Изучение и совершенствование основ техники передвижения по площадке.

Тема 3. Развитие физических и психофизиологических качеств

Здоровый образ жизни обучающихся.

Тема 4. Легкоатлетическая подготовка

Методика овладения эффективными умениями и навыками при занятиях лёгкой атлетикой.

Обучение:

- основам техники бега на короткие дистанции (низкий старт, разгон, бег по дистанции, финиширование);
- основным приёмам бега на средние и длинные дистанции (высокий старт, бег на 1-м, 2-м и 3-м этапе дистанции, финиширование);
- технике прыжков в длину с разбега и с места (разбег, фаза отталкивания, фаза полёта, приземление).

Совершенствование:
 техники бега на короткие дистанции;
 техники бега на средние и длинные дистанции;
 техники прыжков в длину.
 Кроссовая подготовка.

Тема 5. Совершенствование в видах спорта по выбору

Баскетбол: простейшие методики ускоренного овладения приёмами игры в баскетбол.

Волейбол: правила игры; простейшие методики ускоренного овладения приёмами игры; основы судейства игры в волейбол.

Настольный теннис: простейшие методы ускоренного овладения приемами игры. Обучение и совершенствование техники подачи и приёма мяча; техники нападающего удара. Совершенствование технических приёмов в двухсторонней игре.

Контрольные нормативы

Юноши	Девушки
1. Подтягивание – 7 раз	1. Упражнение на пресс из положения виса на брусьях – 15 раз
2. Упражнение на пресс из положения виса на брусьях – 15 раз	2. Отжимание от пола из положения лежа – 10 раз
3. Упор присев – упор лежа – упор присев – 25 раз	3. Упор присев – упор лежа – упор присев – 15 раз
4. Упражнение на пресс лежа на скамейке – 25 раз	4. Упражнение на пресс лежа на скамейке – 20 раз
5. Подъем гири 16 кг – 20 раз	5. Прыжки на скакалке 100 раз за 1 мин.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.
2. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.
3. Клещев Ю.Н., Айриянца А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1985.

7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Аудитория для занятий физкультурой

Одежда сцены

Экран - 1

Компьютер – 1

Проектор - 1

Стол-10

Стулья – 20

Шкаф для одежды – 1

Шахматы - 10

Мячи-26

Маты -2

Прыгалки-13

Палки гимнастические -13

Видеокамера -1

Гантели – 13

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ШАХМАТЫ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Шахматы» является развитие интеллектуальных способностей обучающихся; способности решать нестандартные задачи в динамично меняющемся мире; умения критически мыслить; находить и критически оценивать информацию; способности преодолевать трудности; навыков взаимодействия и коммуникации.

Задачи дисциплины призваны обеспечить:

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование;
- приобретение опыта шахматной игры;
- выработку умений, составляющих основу ключевых компетенций и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Шахматы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является элективной по физической культуре и спорту, преподается на 2-3 курсе, в 3-6-м семестрах

Дисциплина «Шахматы» связана с дисциплиной «Физическая культура и спорт», формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных и оздоровительных задач.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-7 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знает:</i> УК-7.1. виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности; УК-7.2. факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-7.3. применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<i>Владеет:</i> УК-7.5. нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов, которые являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. Форма промежуточной аттестации – зачеты в 3-6-м семестрах

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов				
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам			
		3	4	5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):	128	34	30	34	30
Теоретический блок:					
Лекции	–	–	–		
Практический блок:					
Практические и семинарские занятия	128	34	30	34	30
Самостоятельная работа	176	42	46	42	46
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	24	6	6	6	6
ВСЕГО	Акад час.	328	82	82	82

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. раб
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ			
Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками игры в шахматы. Начальные сведения о шахматах, правила игры	24	8	16
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ			

Тема 2. Шах и мат	68	30	38
Тема 3. Тактика и стратегия игры	72	30	42
Тема 4. Комбинации	68	30	38
Тема 5. Атака и защита	72	30	42
Промежуточная аттестация – зачет	24		
ИТОГО за 2-3 курс 3-6-й семестры	328	128	176

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками игры в шахматы. Начальные сведения о шахматах, правила игры

Шахматная доска, вертикаль, горизонталь, диагональ, обозначение полей, правила игры. Расстановка фигур перед шахматной партией.

Первоначальные понятия, шахматные фигуры, король – самая главная фигура. Ходы фигур, взятие на проходе, белопольные и чернопольные слоны. Ценность фигур. Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем.

Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 2. Шах и мат

Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата. Мат - цель шахматной игры. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.

Тема 3. Тактика и стратегия игры

Тактика и стратегия игры. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Правило квадрата. Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. Способы матования короля.

Тема 4. Комбинации

Комбинации. Комбинация, мотив, идея комбинации. Вилка, завлечение, отвлечение. Пешечные построения. Решение задач на нахождение мата в 1 и 2 хода

Тема 5. Атака и защита

Атака в шахматной партии. Инициатива и темп в атаке. Атака пешками. Атака фигурами. Пешечно-фигурная атака. Атака в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. Атака на короля. Атака на neroкировавшегося короля. Атака короля при односторонних и разносторонних рокировках. Контрудар в центре в ответ на фланговую атаку.

Защита в шахматной партии. О роли защиты в шахматной партии. Пассивная и активная защиты. Требования к защите: определение момента, с которого необходимо переходить к защите, составление плана защиты, перегруппировка сил, экономизм в защитительных мероприятиях. Тенденция перехода в контратаку.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает выполнение упражнений, подготовку к зачетам.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Карпов А.Е. О, шахматы! Двадцать бесед о любимой игре – М.: ГРАНД: Агенство «ФАИР», 1997.
2. Карпов А.Е. Учись шахматам. – М.: Эгмонт Россия ЛТД, 1997.
3. Ласкер Э. Учебник шахматной игры./ Пер. с нем. – М.: Терра-Спорт, 2002.

7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

Интернет-источники

1. Обучение шахматам онлайн <http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam/urok-29-otvlechenie-i-zavlechenie.html>
2. Шахматная академия <https://chess-academy.ru/>
3. Шахматно-шашечный клуб, обучение <http://fenix64.com/>
4. Шахматы онлайн, решение задач <https://chess-samara.ru/library/problems.html>, <https://chessmatenok.ru/>
5. Тестирование, шахматные задачи: <https://chessok.net/zadachi/> ,
6. Игры, блиц-турниры; <http://chessproblem.ru/>
7. Выполнение заданий соревновательного характера <https://chessfield.ru/chess-puzzles> (игры на время, сеанс одновременной игры);

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Аудитория для занятий физкультурой

Одежда сцены

Экран - 1

Компьютер – 1

Проектор - 1

Стол - 10

Стулья – 20

Шкаф для одежды – 1

Шахматы - 10

Мячи-26

Маты -2

Прыгалки-13

Палки гимнастические -13

Видеокамера -1

Гантели – 13

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 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. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Адаптивная физическая культура» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физкультурой;
- овладение умениями и навыками обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является элективной по физической культуре и спорту, преподается на 2-3 курсе, в 3-6-м семестрах

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» связана с дисциплиной «Физическая культура и спорт», формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных и оздоровительных задач.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-7 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности	Знает: УК-7.1. виды, задачи, средства общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности;

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.2. факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; <i>Умеет:</i> УК-7.3. применять методы и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности; УК-7.4. использовать навыки общей физической подготовки как инструмент здоровьесбережения; <i>Владеет:</i> УК-7.5. нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни; УК-7.6. навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов, которые являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. Форма промежуточной аттестации – зачеты в 3-6-м семестрах

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам			
			3	4	5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):		128	34	30	34	30
Теоретический блок:						
Лекции		—	—	—		
Практический блок:						
Практические и семинарские занятия		128	34	30	34	30
Самостоятельная работа		176	42	46	42	46
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		24	6	6	6	6
ВСЕГО	Акад час.	328	82	82	82	82

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. раб
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ			
Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками техники в отдельных видах двигательной активности	24	8	16
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ			
Тема 2. Активация вестибулярной функциональной системы	68	30	38
Тема 3. Развитие физических и психофизиологических качеств	72	30	42
Тема 4. Легкоатлетическая подготовка	68	30	38
Тема 5. Совершенствование в видах спорта по выбору	72	30	42
Промежуточная аттестация – зачет	24		
ИТОГО за 2-3 курс 3-6-й семестры	328	128	176

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1. Методические основы овладения умениями и навыками техники в отдельных видах двигательной активности

Операциональное овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности.

Методики экономичных способов овладения жизненно необходимыми навыками при играх.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема 2. Активация вестибулярной функциональной системы

Изучение и совершенствование основ техники передвижения по площадке.

Тема 3. Развитие физических и психофизиологических качеств

Здоровый образ жизни обучающихся.

Тема 4. Легкоатлетическая подготовка

Методика овладения эффективными умениями и навыками при занятиях лёгкой атлетикой.

Методика организации круговой тренировки.

Тема 5. Совершенствование в видах спорта по выбору

Баскетбол: простейшие методики ускоренного овладения приёмами игры в баскетбол.

Волейбол: правила игры; простейшие методики ускоренного овладения приёмами игры; основы судейства игры в волейбол.

Настольный теннис: простейшие методы ускоренного овладения приемами игры.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по курсу «Адаптивная физическая культура», выполняют реферативную работу под руководством преподавателя. Тема реферативной работы выбирается на основе углубленного изучения одного из разделов теоретического курса, предусмотренного учебной программой, или может быть выбрана в соответствии с интересами студента. Выполнение реферативной работы производится в два этапа: первый – работа с научно-методической литературой завершается оформлением и защитой реферата по избранной теме; второй – проведение собственного экспериментального исследования, которая завершается защитой реферативной работы.

Темы реферативных работ

1. Закаливание как один из способов укрепления иммунитета и поддержания уровня здоровья.
2. Опасность курения, как фактора, снижающего общий уровень здоровья человека.
3. Влияние употребления алкогольных напитков на снижение физической и умственной работоспособности.
4. Опасность употребления наркотических веществ и влияние наркотиков на здоровье человека.
5. НОТ и правильный режим дня как основа оптимизации работоспособности студентов в период сессии.
6. Особенности организации правильного питания молодых людей для повышения уровня их работоспособности.
7. Влияние роста-весового показателя молодых людей 18-20 лет на их уровень работоспособности и самооценку.
8. Регулярные занятия физической культурой как средство повышения работоспособности и укрепления здоровья обучающихся.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.
2. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.
3. Клещев Ю.Н., Айриянца А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1985.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Аудитория для занятий физкультурой

Одежда сцены

Экран - 1

Компьютер – 1

Проектор - 1

Столы-10

Стулья – 20

Шкаф для одежды – 1

Шахматы - 10

Мячи-26

Маты -2

Прыгалки-13

Палки гимнастические -13

Видеокамера -1

Гантели – 13

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

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; оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи учебной ознакомительной практики
2. Место учебной ознакомительной практики в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
4. Объем и продолжительность практики
5. Содержание практики
6. Организация проведения учебной ознакомительной практики
7. Форма отчетности о практике
8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной ознакомительной практики
 - 13.1. Процедура защиты отчета о практике*
 - 13.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций*
 - 13.3. Критерии оценки результатов практики*
- Приложение 1. Дневник прохождения учебной ознакомительной практики*
- Приложение 2. Отчет об учебной ознакомительной практике*
- Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета*

1. Цели и задачи практики

Учебная ознакомительная (далее – ознакомительная) практика как часть учебного процесса проводится для формирования 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:

- современном предприятии отрасли, организационной структуре и функционировании профессиональной киностудии в целом и ее основных подразделений;
- особенностях каждого технологического этапа создания аудиовизуальных произведений на профессиональных производствах
- принципах функционирования съемочной группы как основной производственной единицы, роли режиссера мультимедиа в процессе фильмопроизводства.

2. Место учебной ознакомительной практики в структуре образовательной программы

Учебная (ознакомительная) практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Ее проведение согласно графику учебного процесса осуществляется на 1 курсе в 1-м семестре.

При прохождении учебной практики обучающийся приобретает знания об этапах создания мультимедиа проекта и управления производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания аудиовизуального произведения.

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, создание творческих проектов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Процесс реализации задач учебной ознакомительной практики направлен на формирование профессиональной компетенции ПК-1 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
проекта	тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.

4. Объем и продолжительность практики

Трудоемкость практики – 1 зачетная единица 36 академических (27 астрономических) часов. Продолжительность – $\frac{2}{3}$ недели. Способ проведения практики – стационарный, выездной. Форма промежуточной аттестации – зачет.

5. 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	Контроль со стороны руководителя практики

		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; – 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.

6. 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 в Университете 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 профильной кафедры.

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

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры игрового фильма из числа научно-педагогических работников Университета.

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

Руководитель практики от Университета:

- 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 Университета 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.

7. 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 Университета (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 Университета осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики

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.

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.

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

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio->

online.ru/), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>.

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/>
- 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. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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.

11. Материально-техническое обеспечение практики

Проведение учебной ознакомительной практики осуществляется на Учебной киностудии или в профильных лабораториях Университета, оснащенных специальным оборудованием.

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).

Университет 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.

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

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья Университет 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.

13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной ознакомительной практики

Для оценки уровня сформированности профессиональной компетенции 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).

13.1. 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.

13.2. 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.	ПК-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.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.

Шкала оценивания

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

13.3. 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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

ДНЕВНИК
прохождения учебной ознакомительной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от Университета

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от Университета

 (должность)

 (фамилия, инициалы)

 (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

 (ДОЛЖНОСТЬ)

 (ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ)

 (ПОДПИСЬ)

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

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ежедневные записи обучающегося

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от Университета

 (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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

ОТЧЕТ
об учебной ознакомительной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии

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 Университета

(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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**ХАРАКТЕРИСТИКА**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**Обучающийся _____
(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
1.	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 Университета

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

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

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных
медиа и голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

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; оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса
2. Место учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
4. Объем и продолжительность практики
5. Содержание практики
6. Организация проведения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса
7. Форма отчетности о практике
8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики

Основная литература

Дополнительная литература

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики,
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

12.1. Процедура защиты отчета о практике

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

12.3. Критерии оценки результатов практики

Приложение 1. Дневник прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Приложение 2. Отчет об учебной практике по освоению технологии творческо-производственного процесса

Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета

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:

- закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся о процессе производства мультимедийного проекта (аудиовизуального произведения) на всех этапах;
- 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 производственной деятельности по созданию мультимедийных проектов, его использование при выполнении учебно-творческих заданий по специальным дисциплинам;
- 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

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса входит в обязательную часть Блока 2, проводится в 3 семестре.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура компьютерных игр», «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Монтаж интерактивных медиа», 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 компьютерных игр», «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Монтаж интерактивных медиа».

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате прохождения практики

Процесс реализации задач учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса направлен на формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПК-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПК-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПК-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.

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

знать этапы создания мультимедиа проекта; особенности технологического процесса на всех этапах его производства; специфику и технологию функционирования основных цехов, связанных со съемочными группами;

уметь использовать современные технические и технологические возможности кинопроизводства в процессе создания мультимедиа проекта;

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

4. Объем и продолжительность практики

Объем учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет

5. Содержание практики

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

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
	Подготовительный этап	Ознакомство с программой практики, формами самостоятельной работы.	Собеседование

		Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	руководителем практики
	Основной этап	исполнение общих заданий, включающих изучение и освоение: – технологического процесса создания мультимедиа проекта; – 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 мультимедиа проекта; – взаимодействия съемочной группы и цехов студии. Выполнение индивидуального задания – анализ методов организации технологического процесса создания мультимедиа проекта.	контроль со стороны руководителя практики
	Заключительный этап	подготовка отчета о практике оценка результатов практики промежуточная аттестация в форме зачета.	оценка отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

6. 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 в Университете 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 профильной кафедры.

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

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры из числа научно-педагогических работников Университета.

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

Руководитель практики от Университета:

- 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 Университета 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.

7. 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 Университета (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.

8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики

Основная литература

15. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
16. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
17. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
18. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
19. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.
20. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
21. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
22. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
23. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
24. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
25. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
26. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
27. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
28. Эйзенштейн С. Метод. Т. 1. – М., 2002.

Дополнительная литература

11. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
12. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
13. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002.
14. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000.
15. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А.Г. Дворников, 2003

16. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
17. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
18. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
19. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
20. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.

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

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>.

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/>
- 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. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

11. Материально-техническое обеспечение практики

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

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).

Университет и профильные организации должны создавать условия, обеспечивающие максимальную эффективность прохождения 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.

12. Особенности прохождения практики для лиц

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья Университет 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;

4) 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;

5) 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.

13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Для оценки уровня сформированности 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).

13.1. Процедура защиты отчета о практике

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

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите особенности технологического процесса создания мультимедиа проекта;
- 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 мультимедиа проекта;
- как осуществляется взаимодействия съемочной группы и цехов студии в профильной организации;
- опишите ваше участие в технологическом процессе создания мультимедиа 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
2.	ПК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3.	ПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
4.	ПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

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

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.
ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i>	В полном объеме способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Сформирована система знаний о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Фрагментарные, бессистемные знания о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Отсутствие системы знаний о способе применять на практике принципов режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.				
ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПК-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПК-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПК-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.	Успешное применение навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	В целом владеет навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.	Отсутствие навыков конструктивного диалога с продюсером, художником, редактором, консультантом.

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

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 интерактивных медиа и
голографии**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от Университета

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от Университета

(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 Университета

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 2

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

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 интерактивных медиа и
голографии

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 Университета

_____ (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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**ХАРАКТЕРИСТИКА**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**Обучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

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

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,

ученая степень, должность руководителя практики от Университета)

прошел(а) учебной практики по освоению технологии творческо-производственного
процесса.2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы
обще профессиональные и профессиональные компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента			
2.	ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах			

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных
медиа и голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

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; оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи творческо-производственной практики
2. Место творческо-производственной практики в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
4. Объем и продолжительность практики
5. Содержание практики
6. Организация проведения творческо-производственной практики
7. Форма отчетности о практике
8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики

Основная литература

Дополнительная литература

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческо-производственной практики
- 12.1. Процедура защиты отчета о практике

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

12.3. Критерии оценки результатов практики

Приложение 1. Дневник прохождения творческо-производственной практики

Приложение 2. Отчет о творческо-производственной практике

Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета

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 мультимедийных 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 мультимедийных произведений различных видов и направлений;
- приобретение навыков руководства творческо-производственным процессом создания мультимедийного произведения;
- установление и закрепление творческих контактов на профессиональных производствах.

2. Место творческо-производственной практики

в структуре образовательной программы

Творческо-производственная практика входит в обязательную часть Блока 2. проводится в 5-6 семестрах.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Творческо-производственная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура компьютерных игр», «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Монтаж интерактивных медиа», дисциплин специализации, прохождении учебных практик.

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

- выполнение творческих заданий, мультимедиа проектов по дисциплинам «Режиссура компьютерных игр», «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Монтаж интерактивных медиа»;
- преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Процесс реализации задач творческо-производственной практики направлен на формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.
	ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПК-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПК-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПК-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.
	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

В результате прохождения творческо-производственной практики обучающийся должен:

знать **методы организации творческого процесса режиссера мультимедиа;**

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

владеть навыками работы на фильмопроизводящих организациях, умением создания и реализации своего собственного замысла мультимедиа произведения.

4. Объем и продолжительность практики

Объем творческо-производственной практики составляет 8 зачетных единиц, 288 академических (216 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

5. 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 мультимедиа проектом 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 мультимедиа;
- 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
	подготовительный этап	знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование руководителем практики
	основной этап	выполнение общих заданий: – участие в творческо-производственной работе съемочной группы на Учебной киностудии, в профильных лабораториях института или профильной организации – работа с аппаратурой,	Контроль со стороны руководителя практики

		готовым материалом в студии; – монтаж снятых работ; – выполнение отдельных поручения руководителей соответствующих подразделений. Выполнение индивидуального задания	
	ключительный этап	подготовка отчета о практике щита результатов практики промежуточная аттестация в форме зачета	щита отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

6. 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 в Университете 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 профильной кафедры.

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

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры из числа научно-педагогических работников Университета.

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

Руководитель практики от Университета:

- 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 Университета 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.

7. 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 Университета (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.

8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики

Основная литература

18. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: Учебное пособие /Изд. 2-е. /Пер. с англ. /Под ред. В. Монетова, М. Казючиц – М.: ГИТР, 2012.

19. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях: Третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Под ред. О.Н. Раева – М.: МКБК, 2012.
20. Грант Т. Запись звука на видеокамеру / Пер. с англ. /Под ред. О.Б. Хвойной. – М.: ГИТР, 2006.
21. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1995.
22. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК.
23. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.
24. Попова Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2017.
25. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
26. Ромм М.И. Монтажная структура фильма: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1981.
27. Уайатт Х., Эмиес Т. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами: Учебное пособие / Изд. 3-е. /Пер. с англ. /Под ред. А.К. Чудинова. – М.: ГИТР, 2006.
28. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. /Пер. с англ. /Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005.
29. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
30. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: Учебное пособие / Ред.-сост. Е.Я. Басин. – М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

- i. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
- ii. Базен А. Что такое кино? Сб. Статей. – М.: Искусство, 1990.
- iii. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
- iv. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.
- v. Бертольд Брехт о театре: Сборник статей. – М., 1960.
- vi. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
- vii. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1987.
- viii. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
- ix. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
- x. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
- xi. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М.: Искусство, 1954-61.
- xii. Тарковский А. Начало... и пути. – М.: ВГИК, 1994.
- xiii. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
- xiv. Эйзенштейн С. Избранные произведения. в 6-ти томах. – М.: Искусство, 1964-71.

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

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio->

online.ru/), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>.

Интернет-источники

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/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. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

10. Программа видео и аудиомонтажа Avid.

11. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

12. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

11. Материально-техническое обеспечение практики

Проведение творческо-производственной практики осуществляется на Учебной киностудии или в профильных лабораториях Университета, оснащенных специальным оборудованием.

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).

Университет 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.

12. Особенности прохождения практики для лиц

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности

прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья 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;

б) 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;

7) 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.

13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческо-производственной практики

Для оценки уровня сформированности 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).

13.1. 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 мультимедиа;
- опишите, как осуществляется сотрудничество режиссера с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером в процессе создания мультимедиа проекта;

- охарактеризуйте организацию творческо-производственной подготовки к съемке мультимедиа проекта;
- опишите организацию съемочно-постановочной работы над мультимедиа проектом;
- проанализируйте этапы работы сотрудников продюсерских компаний, киностудий над мультимедиа проектами;
- опишите свое участие в разработке мультимедиа проекта.

13.2. 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
5.	ПК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
6.	ПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
7.	ПК-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
8.	ПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
9.	ПК-5	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.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента.
ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.	В полном объеме способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Сформирована система знаний о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Фрагментарные, бессистемные знания о способе применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	Отсутствие системы знаний о способе применять на практике принципов режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.	В полном объеме способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Сформирована система знаний о способе формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Фрагментарные, бессистемные знания о способе формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Отсутствие системы знаний о способе формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.
ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПК-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПК-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПК-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.	В полном объеме способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Сформирована система знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Фрагментарные, бессистемные знания о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Отсутствие системы знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа-проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.	В полном объеме способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализации сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, созданию мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	Сформирована система знаний о технических особенностях создания масштабных мультимедийных произведений.	Фрагментарные, бессистемные знания о технических особенностях создания масштабных мультимедийных произведений.	Отсутствие системы знаний о технических особенностях создания масштабных мультимедийных произведений.

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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

ДНЕВНИК
прохождения творческо-производственной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от Университета

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от Университета

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

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

(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

Ежедневные записи обучающегося

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от Университета

(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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

ОТЧЕТ
о творческо-производственной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии

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 Университета

(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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

ХАРАКТЕРИСТИКА

**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Обучающийся _____
(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.

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

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента			
2.	ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах			
3.	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.			

4.	ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом			
5.	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.			

*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 Университета

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

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

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных
медиа и голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

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; оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики
2. Место преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
4. Объем и продолжительность практики
5. Содержание практики
6. Организация проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики
7. Форма отчетности о практике
8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики
 - 12.1. Процедура защиты отчета о практике*
 - 12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций*
 - 12.3. Критерии оценки результатов практики*
- Приложение 1. Дневник прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики*
- Приложение 2. Отчет о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике*
- Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета*

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;
- закрепление профессиональных навыков создания изобразительного и звукового ряда мультимедийного произведения в реальных условиях производства;
- отбор материалов, связанных с всесторонним изучением темы выпускной квалификационной работы;
- самостоятельная теоретическая и практическая деятельность, направленная на подготовку выпускной квалификационной работы.

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

Преддипломная практика входит в обязательную часть Блока 2, проводится в 8-м семестре.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура компьютерных игр», «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Монтаж интерактивных медиа», дисциплин специализации «Режиссер интерактивных медиа и голографии», 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Процесс реализации задач творческо-производственной практики направлен на формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 (Табл. 1).

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
<i>Тип задач: художественно-творческий</i>		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.
	ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.
	ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПК-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПК-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПК-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
знать методы организации творческого процесса режиссера мультимедиа;
уметь организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности; самостоятельно и в составе группы вести творческий поиск;
владеть навыками работы на фильмопроизводящих организациях, умением создания и реализации своего собственного замысла, быть готовым к выполнению выпускной квалификационной работы.

4. Объем и продолжительность практики

Объем преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

5. 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.

6. 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 в Университете 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 профильной кафедры.

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

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры из числа научно-педагогических работников Университета а.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,

назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры (далее – руководитель практики от Университета) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от Университета:

- 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 Университета 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.

7. 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 включать в сквозную нумерацию.

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

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

8. Перечень литературы, необходимой для проведения практики

Основная литература

31. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: Учебное пособие /Изд. 2-е. /Пер. с англ. /Под ред. В. Монетова, М. Казючиц – М.: ГИТР, 2012.
32. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях: Третья международная научно-техническая конференция (Москва, 21-22 апреля 2011 г.): материалы и доклады / Под ред. О.Н. Раева – М.: МКБК, 2012.
33. Грант Т. Запись звука на видеокамеру / Пер. с англ. /Под ред. О.Б. Хвойной. – М.: ГИТР, 2006.
34. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1995.
35. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК.
36. Маэстри Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.
37. Попова Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2017.
38. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
39. Ромм М.И. Монтажная структура фильма: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1981.
40. Уайатт Х., Эмиес Т. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами: Учебное пособие / Изд. 3-е. /Пер. с англ. /Под ред. А.К. Чудинова. – М.: ГИТР, 2006.
41. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. /Пер. с англ. /Под ред. С.И. Жданова. – М.: ГИТР, 2005.
42. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
43. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: Учебное пособие / Ред.-сост. Е.Я. Басин. – М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

- xv. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
- xvi. Базен А. Что такое кино? Сб. Статей. – М.: Искусство, 1990.
- xvii. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
- xviii. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.
- xix. Бертольд Брехт о театре: Сборник статей. – М., 1960.
- xx. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
- xxi. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1987.
- xxii. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
- xxiii. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.

- xxiv. Ромм М. Избранные произв. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
- xxv. Станиславский К. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М.: Искусство, 1954-61.
- xxvi. Тарковский А. Начало... и пути. – М.: ВГИК, 1994.
- xxvii. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
- xxviii. Эйзенштейн С. Избранные произведения. в 6-ти томах. – М.: Искусство, 1964-71.

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

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>). 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/>.

Интернет-источники

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/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. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

14. Программа видео и аудиомонтажа Avid.

15. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

16. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

11. Материально-техническое обеспечение практики

Проведение преддипломной практики осуществляется на Учебной киностудии или в профильных лабораториях Университета, оснащенных специальным оборудованием.

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).

Университет 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.

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

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

8) 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;

9) 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.

13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческо-производственной практики

Для оценки уровня сформированности 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).

13.1. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета о преддипломной 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.

13.2. 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
10.	ПК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
11.	ПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
12.	ПК-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
13.	ПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
14.	ПК-5	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.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПК-1.1 современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПК-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПК-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПК-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПК-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПК-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПК-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПК-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПК-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет-ресурсами.	В полном объеме сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.	Сформирована система знаний о создании по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.	Фрагментарные, бессистемные знания о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.	Отсутствие системы знаний о способах создания по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"-ресурсов и веб-контента.
ПК-2. Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений,	<i>Знает:</i> ПК-2.1. аналитические системы интерактивных проектов; <i>Умеет:</i> ПК-2.2. глубоко анализировать литературные произведения;	В полном объеме способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений,	Сформирована система знаний о способе применять на практике принципы	Фрагментарные, бессистемные знания о способе применять на практике принципы	Отсутствие системы знаний о способе применять на практике принципов

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	ПК-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПК-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПК-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.	интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.	режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах.
ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с	В полном объеме способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Сформирована система знаний о способе формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Фрагментарные, бессистемные знания о способе формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	Отсутствие системы знаний о способе формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.				
ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПК-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПК-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПК-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.	В полном объеме способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Сформирована система знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Фрагментарные, бессистемные знания о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.	Отсутствие системы знаний о том, как вести конструктивный диалог с продюсером, режиссером, редактором, консультантом.
ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа -	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства,	В полном объеме способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализации сложно постановочных мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, созданию	Сформирована система знаний о технических особенностях создания масштабных мультимедийных произведений.	Фрагментарные, бессистемные знания о технических особенностях создания масштабных мультимедийных произведений.	Отсутствие системы знаний о технических особенностях создания масштабных мультимедийных произведений.

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	мультимедиа-проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.	мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.			

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 киносценаристом, 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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

**прохождения преддипломной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от Университета

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от Университета

(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 Университета

(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 УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

ОТЧЕТ
о преддипломной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии

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 Университета

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

ХАРАКТЕРИСТИКА

**обучающегося специалитета по специальности
 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
 голографии**

Обучающийся _____
 (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.

4. 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
6.	ПК-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно-коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента			
7.	ПК-2. Способен применять на практике принципы			

	режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах			
8.	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.			
9.	ПК-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом			
10.	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.			

*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

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики от Университета

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации выпускников

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения

очная

Москва, 2024 г.

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие положения**
- 2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации**
- 3. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий**
- 4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации**
- 5. Критерии оценки государственной итоговой аттестации**
- 6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственной итоговой аттестации**
- 7. Процедура прохождения государственной итоговой аттестации обучающимся, не прошедшим ее своевременно**
- 8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья**
- 9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций**

Приложение. **Пакет документов к защите выпускной квалификационной работы, представляемый обучающимся на кафедру**

1. Общие положения

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

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

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 образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной

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

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

2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) – выполненного обучающимся Творческого проекта – фильма, демонстрирующего уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

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

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная экзаменационная комиссия по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер интерактивных медиа и голографии).

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

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

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

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

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

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственной итоговой аттестации 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 в Университете создается апелляционная комиссия по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер интерактивных медиа и голографии).

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

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

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственной итоговой аттестации Университет утверждает распорядительным актом расписание

государственной итоговой аттестации, в котором указываются даты, время и место проведения государственной итоговой аттестации и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя, членов, секретаря государственной экзаменационной комиссии, а также председателя и членов апелляционной комиссии, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.

Государственная итоговая аттестация по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер интерактивных медиа и голографии) проводится с целью глубокой и многосторонней проверки уровня теоретических знаний, полученных за время обучения, и владения практическими навыками и способами самостоятельной творческой работы. Она представляет собой защиту выпускной квалификационной работы – мультимедийного проекта.

Чтобы обучающийся был допущен до выполнения выпускной квалификационной работы, он должен представить и утвердить на кафедре тему выпускной квалификационной работы и технологию ее выполнения.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. Выпускной квалификационной работой обучающегося по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер интерактивных медиа и голографии) является мультимедийный проект, снятый в выбранной обучающимся технологии (хронометраж экранной работы определяется технологической сложностью режиссерского решения).

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

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

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся распорядительным актом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ВГИКа и при необходимости консультант (консультанты).

Руководитель выпускной квалификационной работы:

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

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

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

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

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

Выпускные квалификационные работы по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер интерактивных медиа и голографии) подлежат рецензированию.

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

Не позднее чем за 2 недели до установленной даты защиты обучающимся на кафедру представляются видеокопия выпускной квалификационной работы для ее демонстрации в формате изготовления и пакет документов (список в Приложении)

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

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

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов:

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

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

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в день его проведения.

5. Критерии оценки государственной итоговой аттестации

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

Оценка выпускной квалификационной работы основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя ВКР за творческо-производственным процессом создания мультимедийного проекта. 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 обучающемуся, потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения ВКР.

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

6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственной итоговой аттестации

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. способность 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. способность 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,

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		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. способность организовывать 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. способность 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.

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. способность 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. способность определять и реализовывать 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. способность 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.

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	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.
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности.
Гражданская позиция	УК-10. способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.	УК-10.1. Знает основные термины и понятия гражданского права, используемые в 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.

**Общепрофессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Категория общефессиональных компетенций	Код и наименование общефессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общефессиональной компетенции
Государственная культурная политика	ОПК-1. способность ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-1-1. Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры. ОПК-1-2. Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности	ОПК-2 – способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК 2.1. Понимает принципы работы современных информационных технологий. ОПК 2.2. Имеет навык решения задач профессиональной деятельности с помощью информационных технологий.
Культура личности. Культурно-историческое мышление	<i>ОПК-3. способность анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса</i>	ОПК-3.1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-3.2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-3.3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве. ОПК-3.4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Художественный анализ	ОПК-4. способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-4.1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-4.2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-4.3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-4.4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-5. способность, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-5.1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-5.2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		различных видов и направлений экранных искусств.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	<i>ОПК-6. способность на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности</i>	ОПК-6.1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения. ОПК-6.2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу. ОПК-6.3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами.
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	<i>ОПК-7. способность объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения</i>	ОПК-7.1. 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.

**Профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий		
ПКО-1. Способен и готов к созданию по собственному замыслу мультимедийного произведения различной тематической или жанровой направленности в широком диапазоне современных информационно- коммуникационных технологий, "Интернет"- ресурсов и веб-контента	<i>Знает:</i> ПКО-1.1. современные методы реализации мультимедиа проектов; <i>Умеет:</i> ПКО-1.2. находить новые способы решения творческих задач при создании мультимедиа проектов; реализовывать актуальные идеи в области искусства мультимедиа; ПКО-1.3. обосновать необходимость выбора мультимедиа средств для воплощения замысла; ПКО-1.4. точно формулировать идею мультимедиа проекта; ПКО-1.5. отчётливо формулировать смысл каждой составной части мультимедиа проекта; ПКО-1.6. находить точное изобразительное решение мультимедиа проекта; ПКО-1.7. формировать творческий коллектив способный воплотить мультимедиа проект; ПКО-1.8. создавать серии эскизов, определяющих стилистику мультимедиа проекта; <i>Владеет:</i> ПКО-1.9. цифровыми инструментами мультимедиа и Интернет – ресурсами.	Анализ отечественного и зарубежного опыта
ПКО-2 Способен применять на практике принципы режиссерского анализа	<i>Знает:</i> ПКО-2.1. аналитические системы интерактивных проектов;	Анализ отечественного и

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание
литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах	<i>Умеет:</i> ПКО-2.2. глубоко анализировать литературные произведения; ПКО-2.3. создавать режиссёрскую экспликацию мультимедиа проекта; ПКО-2.4. работать над драматургической основой мультимедиа проекта, разработать мультимедиа проект на основе литературного произведения или разработка оригинального сценария (совместно с драматургом); <i>Владеет:</i> ПКО-2.5. навыками режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев.	зарубежного опыта
ПКО-3 Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов	<i>Знает:</i> ПКО-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПКО-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПКО-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПКО-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПКО-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.	Анализ отечественного и зарубежного опыта
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-производственный		
ПКО-4 Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	<i>Знает:</i> ПКО-4.1. функции драматурга, продюсера, композитора, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; <i>Умеет:</i> ПКО-4.2. воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, редактора, консультанта; <i>Владеет:</i> ПКО-4.3. навыками редактирования проекта на основе сформированных критических замечаний.	Анализ отечественного и зарубежного опыта
ПКО-5 Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно	<i>Знает:</i> ПКО-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i>	Анализ отечественного и зарубежного опыта

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание
постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брандмауэры и объёмные скульптуры.	ПКО-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПКО-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брандмауэров и объёмных скульптур.	

7. Процедура прохождения государственной итоговой аттестации обучающимся, не прошедшим ее своевременно

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

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

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на нее по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета 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 ее не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

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

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

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

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

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

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

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

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

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

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

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственной итоговой аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности своего выступления при защите выпускной квалификационной работы, но не более чем на 15 минут.

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право на апелляцию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации.

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 государственной итоговой аттестации, выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).

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

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

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на ее результат.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные ВГИКом.

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

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

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

Апелляция на повторное проведение государственной итоговой аттестации не принимается.

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

1. Представление руководителя мастерской.
2. Творческая характеристика обучающегося, подготовленная и подписанная руководителем мастерской.
3. Письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Рецензия на ВКР, выполненная и подписанная рецензентом.
5. Аннотация (краткое содержание) дипломного фильма.
6. Теоретическая часть выпускной квалификационной работы, включающая теоретическое обоснование экранной работы, размышления по совершенствованию организации съемочного процесса и технологии работы, находках и просчетах, о трудностях и путях их преодоления в период работы над фильмом.
7. Режиссерская экспликация (подробное изложение замысла будущего фильма, его идеи, способы творческой реализации).
8. Литературный сценарий фильма.
9. Режиссерский сценарий фильма.
10. Краткая творческо-биографическая справка с указанием всех работ, выполненных во время обучения.

В качестве выпускной квалификационной работы в исключительных случаях по решению кафедры анимации и компьютерной графики обучающийся может представить одну из отснятых работ (учебную или курсовую) при условии выполнения в установленные сроки дипломной работы.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРТУАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и
голографии**

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Основы компьютерного виртуального моделирования» – подготовка обучающихся к решению композиционных задач в области трехмерной компьютерной графики при создании мультимедиа-продукта..

Задачи дисциплины:

- изучение теоретических и практических основ создания проектов в программах трехмерной графики для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером
- ознакомление с техникой и приемами создания аудиовизуального произведения с применением современных программных средств ее создания,
- формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании аудиовизуального произведения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы компьютерного виртуального моделирования» является факультативной, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2-м семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Моделирование виртуальной реальности», «Изобразительное решение мультимедийного произведения».

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
Тип задач: художественно-творческий		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
		моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет во 2-м семестре.

Таблица 2

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

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Обзор программ Adobe After Effects, CINEMA 4D	2	2	–
Тема 2. Интерфейс программы Adobe After Effects	4	4	–

Название тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 3. Основы создания шейповых объектов в Adobe After Effects	4	4	—
Тема 4. Основы анимации шейповых объектов в Adobe After Effects	8	8	—
Тема 5. Инструменты наложения изображений	4	4	—
Тема 6. Знакомство с эффектами	4	4	—
Тема 7. Настройки камеры. Работа в трёхмерном пространстве	4	4	—
Тема 8. Плагины для Adobe After Effects	6	6	—
Тема 9. Работа с плагином Duik	5	5	—
Тема 10. Keying, Trecking, Roto Brush, цветокоррекция	9	7	2
Тема 11. Trapcode Particular, Auto Lip-Sync	9	7	2
Тема 12. Element 3D	7	7	—
Промежуточная форма контроля – зачет	6		
ИТОГО за 1-й курс	72	62	4

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Обзор программ Adobe After Effects, CINEMA 4D.

Тема 2. Интерфейс программы Adobe After Effects.

Обзор интерфейса Adobe After Effects.

Работа с файлами проектов.

Навигация Adobe After Effects.

Настройка интерфейса.

Использование рабочих областей Adobe After Effects.

Манипуляция с объектами: выделение перемещение вращение

Тема 3. Основы создания шейповых объектов в Adobe After Effects

Инструменты по созданию шейповых объектов.

Работа с кривыми.

Модификаторы шейповых объектов.

Align

Тема 4. Основы анимации шейповых объектов в Adobe After Effects.

Создание анимации шейповых объектов

Анимация для Fill, Stroke, Trim Paths, Repeater

Работа с анимационными пресетами для шейповых объектов.

Тема 5. Инструменты наложения изображений

Принципы работы с альфа-каналом

Режимы наложения слоёв

Функции Mode, Track Matte

Тема 6. Знакомство с эффектами

Панель эффектов.

Категории эффектов.

Готовые анимированные пресеты.

Тема 7. Настройки камеры. Работа в трёхмерном пространстве

Настройка композиции для работы в трёхмерном пространстве

Настройки камеры

Глубина резкости

Тема 8. Плагины для Adobe After Effects

Принципы работы с плагинами

Скачивание и установка плагинов

Тема 9. Работа с плагином Duik

Основные принципы работы плагина Duik

Создание инверсной кинематики

Работа с костями

Дополнительные функции

Тема 10. Keying, Trecking, Roto Brush, цветокоррекция

Инструменты кеинга

Стандартный Trecker и Mocha

Принципы работы Roto Brush

Инструменты для цветокоррекции видео

Тема 11. Trapcode Particular, Auto Lip-Sync

Набор плагинов пакета Trapcode Particular

Генераторы частиц

3D Stroke

Создание артикуляции персонажа через плагин Auto Lip-Sync

Тема 12. Element 3D

Возможности плагина Element 3D

Основные принципы работы с плагином Element 3D

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по созданию анимационного видеоматериала в изучаемой программе и подготовку к зачету.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

3. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература

1. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. – М.: Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
2. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. /В 2 тт. – М.: Гаятри, 2007.
3. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. – М.: Аметист, 2006.
4. Эйзенштейн С.М. Дисней.// Метод. Том 2. – М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	12
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москвы, 2024 г.

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-источники
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Моделирование трехмерного пространства» – подготовка обучающихся к решению композиционных задач в области трехмерной компьютерной графики при создании мультимедиа-продукта.

Задачи дисциплины – изучение теоретических и практических основ создания проектов в программах трехмерной графики для решения творческих задач, стоящих перед мультимедиа-режиссером. ознакомление с техникой и приемами создания аудиовизуального произведения с применением современных программных средств, формирование практических навыков работы в современных программных средствах при создании аудиовизуального произведения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Моделирование трехмерного пространства» является факультативной, её изучение осуществляется на 2-4 -м курсах, 3-8-семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиапроизводства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3, ПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
<i>Тип задач: художественно-творческий</i>		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, отснятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
	ПК-5. Способен к созданию масштабных произведений искусства мультимедиа, реализация сложно постановочных кино, теле, аудио и мультимедиа проектов, создание мультимедиа инсталляций в выставочном пространстве со многими цифровыми элементами, создание мультимедиа - проекций на здания, водные потоки, облака, брендмауэры и объёмные скульптуры.	<i>Знает:</i> ПК-5.1. технические особенности создания масштабных мультимедийных произведений; <i>Умеет:</i> ПК-5.2. выдвигать идеи в области исследования новых возможностей искусства мультимедиа; организовать создание масштабного мультимедийного произведения учетом его специфики и ресурсных составляющих; <i>Владеет:</i> ПК-5.3. навыками создания масштабного произведения мультимедийного искусства, мультимедиа - проекций на здания, водных потоков, облаков, брендмауэров и объёмных скульптур.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических (162 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации: зачет – в 4, 6, 8-м семестрах.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов						
		Всего	В том числе по семестрам:					
			3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		192	34	30	34	30	34	30
Теоретический блок								
Лекции		–	–	–	–	–	–	-
Практический блок:					-			
Практические занятия		192	34	30	34	30	34	30
2. Самостоятельная работа студента		24	2	6	2	6	2	6
Форма промежуточной аттестации – зачет			–	✓	–	✓	–	✓
ИТОГО:	часов	216	36	36	36	36	36	36
Общая трудоемкость	зач. ед.	6	1	1	1	1	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Общая трудо- емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. AUTODESK 3DS MAX. ВВЕДЕНИЕ	2	2	–
Тема 2. Основные методы работы с 3d-сценами	10	10	1
Тема 3. Структура сцены. Менеджер слоев. Системы координат	10	10	1
Тема 4. Модификаторы	10	10	1
Тема 5. Подготовка референсных изображений	10	10	2
Тема 6. Сплайны	10	10	1
Тема 7. Техника продвинутого моделирования	10	10	1
Тема 8. Редактор материалов	10	10	1
Тема 9. Источники света	10	10	1
Тема 10. Реалистичная визуализация	10	10	1
Тема 11. Основы анимации в 3-D MAX	10	10	1
Тема 12. Анимация в 3-D MAX	11	10	1
Тема 13. Риггинг персонажа	11	10	1
Тема 14. Основы персонажной анимации	11	10	1
Тема 15. Основы и понятия реалистичной визуализации	13	12	2
Тема 16. Работа в программе Maya: основы моделирования	13	12	2
Тема 17. Анимация в программе Maya	13	12	2
Тема 18. Рендеринг в Maya	13	12	2
Тема 19. Рендер в Arnold	12	12	2
Промежуточная аттестация □зачет	18		
ИТОГО	216	192	24

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. AUTODESK 3DS MAX. ВВЕДЕНИЕ

Запуск 3ds Max. Настройка рабочего пространства. ViewPorts. Видовые окна. Command Panel. Вкладки Create, Modify. Создание примитивов. Настройка единиц измерения. Настройка основной сетки. Панель Viewport Navigation. Использование клавиатурных эквивалентов. Выделение объектов. Основные методы преобразования объектов. Move, Rotate, Scale. Свойства объекта. Диалоговое окно Object Properties. Клонирование объекта. Диалоговое окно Clone Options.

Тема 2. Основные методы работы с 3d-сценами

Режимы отображения сцены на видовых экранах. Основные методы работы с 3d-сценами. Сохранение трехмерной сцены и ее элементов. Импорт сцены из файла другого формата. Экспорт сцены в файл другого формата. Внедрение в текущую сцену содержимого внешнего файла. Составные объекты. Boolean и ProBoolean. Объект Editable Poly, конвертация в Editable Poly. Подобъекты. Режим Soft Selection. Работа в режиме Soft Selection. Настройка параметров.

Тема 3. Структура сцены. Менеджер слоев. Системы координат

Структура сцены. Менеджер слоев. Структура сцены. Selection Sets. Понятие опорной точки объекта. Системы координат. World. Screen. View. Local. Parent. Gimbal. Grid. Pick. Способы точного позиционирования объектов в сцене. Выравнивание объектов. Инструмент Align. Привязки.

Тема 4. Модификаторы

Модификаторы. Стек модификаторов. Назначение модификаторов. Modifier List. Обзор часто используемых модификаторов. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 5. Подготовка референсных изображений

Анализ структуры модели и создание необходимых примитивов. Работа на уровне подобъектов Editable Poly. Основные инструменты редактирования полигональной сетки. Группы и подгруппы. *Формирование компетенции: ПКО-5.*

Тема 6. Сплаины

Виды сплайнов, регулировка параметров. Подобъекты сплайнов. Визуализация сплайна. Конвертация сплайна в Editable Poly. Создание трехмерных объектов из сплайнов при помощи модификаторов. Инструмент Create Shape From Selection. Поверхность Loft.

Тема 7. Техника продвинутого моделирования

Моделирование в режиме NURMS Subdivision. Моделирование сплайнового каркаса с применением модификатора Surface.

Тема 8. Редактор материалов

Slate Material Editor и Compact Material Editor. Создание, назначение, удаление материала. Навигация в окне View Редактора Материалов. Принцип работы с материалами и картами в окне View Редактора Материалов. Типы отображения материалов в окне View Редактора Материалов. Редактор параметров материала.

Тема 9. Источники света

Default Lighting (Базовое Освещение). Основные виды источников света в 3ds Max. Создание источника света. Параметры источников света. Камеры. Типы камер. Параметры камер. Управление камерами. Визуализация. Понятие визуализации. Типы визуализации. Визуализатор Scanline Renderer.

Тема 10. Реалистичная визуализация

Визуализатор iray. Физически корректный рендеринг. Визуализатор Mental Ray – бесплатная альтернатива V-Ray.

Тема 11. Основы анимации в 3-D MAX

Общие сведения. Настройка параметров. Диалоговое окно Time Configuration. Анимация с использованием ключевых кадров. Режимы Auto Key и Set Key. Создание простой анимации объектов. Рендеринг анимации и сохранение видеоролика. Секвенции кадров.

Тема 12. Анимация в 3-D MAX

Графический редактор Curve Editor. Раздел Motion. Контроллеры анимации. Создание сложной анимации. Графический редактор Curve Editor.

Тема 13. Риггинг персонажа

Общая информация. Объект Bones (кости). Модификтор Physique. Модификтор Skin.

Тема 14. Основы персонажной анимации

Общие правила и логика персонажной анимации. Ключевое позирование персонажа. Создание анимации от «позы к позе». Морфинг. Мимика лица. Общие правила и логика персонажной анимации.

Тема 15. Основы и понятия реалистичной визуализации

Подключение фотореалистичного рендера. Местонахождение всех элементов и объектов фотореалистичного рендера в интерфейсе 3ds Max.

Тема 16. Работа в программе Maya: основы моделирования

Обзор интерфейса Maya.

Работа с файлами проектов.

Настройки вьюпорта.

Навигация Maya.

Использование Hotbox.

Настройка интерфейса.

Использование рабочих областей Maya.

Манипуляция с объектами: выделение перемещение вращение управление пивотами (Pivot) копирование объектов.

Понимание Channel box.

Работа с Attribute editor.

Снеппинг.

Примитивы и основы моделирования в Maya.

Моделирование полигональных поверхностей в Maya.

Subdivision-моделирование Maya.

Редактор материалов Hypershade.

Тема 17. Анимация в программе Maya

Понимание интерфейса анимации.

Анимация объектов с помощью Key (Ключа).

Редактирование ключей в Graph Editor.

Редактирование ключей в Dope sheet.

Создание Breakdown keys.

Использование Ghosting.

Анимация объектов вдоль Spline Paths.

Использование Grease Pencil.

Использование Playblast.

Создание циклов анимации.

Добавление звука к анимации.

Тема 18. Рендеринг в Maya

Меню Render Settings.

Типы источников света в Maya.

Источники света Maya.

Источники света Arnold.

Создание теней.

Использование Falloff для реалистичного освещения.

Основы работы с камерами.

Добавление глубины резкости.

Использование размытия Motion Blur.

Использование редактора освещения Maya Light Editor.

Пакетный рендеринг.

Тема 19. Рендер в Arnold

Использование источников света Maya в Arnold.

Использование Area и Mesh Light в рендере Arnold.

Настройки рендера Arnold.

Создание освещения, основанного на изображении (image-based lighting) в рендере Arnold.

Создание размытия движения Motion Blur в Arnold.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа включает изучение рекомендованной литературы; выполнение в различных технологиях по согласованию с руководителем учебно-творческой мастерской коротких анимационных сцен; подготовку к зачету.

Перечень упражнений для самостоятельной работы

1. Моделирование и анимация персонажа.
2. Создание персонажа и среды в изучаемых программах. Анимация.

Примеры творческих заданий

1. По изучению программы AUTODESK 3DS MAX:
 - моделирование простой комнаты,
 - моделирование стилизованного сказочного домика.
2. По изучению программы MAYA:
 - моделирование фона,
 - моделирование персонажа.
3. Интерфейс программы.
4. Примитивы и основы моделирования.
5. Основные инструменты моделирования.
6. Настройка рендера и работа с источниками света.
7. Знакомство с универсальным материалом aiStandartSurface. Создание стекла, металла и др.
8. Установка скриптов, плагинов, рендеров. Горячие клавиши.

Задание для зачета

1. Создать sci-fi-ящик, используя базовые навыки моделирования.
2. Используя знания о продвинутых техниках моделирования, самостоятельно смоделировать электрогитару.
3. Сделать рендер-робота, правильно настроить количество семплов и другие параметры рендера.
4. Создание анимации прыжка.
5. Текстурирование персонажа.
6. Анимация персонажа под музыку. Создание сцены.
7. Игровая анимация персонажа. Монолог.
8. Игровая анимация персонажей. Диалог

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

5. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
6. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература

1. Маров М. 3ds max 5: новые возможности: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003.
2. Маров М. 3D Studio MAX 3: Учебный курс – СПб.: Питер, 2000.
3. Евсеев Г. Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. – М.: ДЕСС-КОМ, 2001.
4. Грибов Д.Е. Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. – М.: ДМК Пресс, 2000..
5. Холмский Е.Г. Maya 3.0 Моделирование и анимация. – М.: Солон-Р, 2001.
6. Флеминг Б. Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров. – М.: ДМК Пресс, 1999.

Интернет-источники

23. <https://videosmile.ru/>
24. <https://www.videocopilot.net/>
25. <https://www.autodesk.ru/>
26. Верстак В. «3ds Max 2009. Секреты мастерства.
27. <http://avidreaders.ru/book/3ds-max-2009-sekrety-masterstva.html>
28. Самоучитель 3ds Max 2018
29. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=199638>
30. 3ds Max. Трехмерное моделирование и анимация на примерах (+Видеокурс на CD)
31. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=184148>
32. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-after-effects-cc-7926933/>
33. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-photoshop-cc-7927418/>

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

№ п/п	Оборудование лаборатории виртуальной реальности и искусственного интеллекта (98 м ²)	Кол- во, шт.
	АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ	
1	LED-телевизор Samsung HG40EE590 (40 дюймов) с напольной стойкой	3
2	Графическая рабочая станция Dell Precision 5820 (Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3.60 Ghz)	2
3	WQHD-монитор Dell UltraSharp UP2716D (27 дюймов)	2
4	Клавиатура Dell KB216 Black	2
5	Мышь Dell MS116 Black	2
6	Инфракрасная широкоугольная камера OptiTrack Prime ^x (с креплением и кабелем)	20
7	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер S) OptiTrack Motion Capture Suit	1
8	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер M) OptiTrack Motion Capture Suit	1
9	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер L) OptiTrack Motion Capture Suit	1
10	Набор пассивных оптических телесных (body) маркеров OptiTrack X-base Marker	1
11	Набор пассивных оптических лицевых (face) маркеров OptiTrack Facial Markers	1
12	Калибровочный инструмент OptiTrack CW-500 Calibration Wand Kit	1
13	Калибровочный инструмент OptiTrack CS-200 Calibration Square	1
14	Шлем Faceware Indie Headcam System с функцией захвата лицевой анимации	1
15	HDMI Разветвитель HDMI Splitter 1x4	1
16	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1005D/I3	1
17	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1100-10/ME	1
18	Коммутатор (switch) TP-Link T2600G-28MPS	2
19	Проводной HDMI-адаптер (transmitter) (с комплектом кабелей)	6
20	Источник бесперебойного питания (ИБП (UPS)) IPPON Smart Winner 3000	1
21	Блок розеток Hyperline SHE19-9SH-2.5EU	2
22	Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro 2	3
23	Система виртуальной реальности Oculus Quest 2	3
24	Очки дополненной реальности Magic Leap 2	2
25	Очки смешанной реальности Microsoft Hololens 2	1
	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ	
26	Операционная система (ОС) Microsoft Windows 10 Pro для рабочих станций (Microsoft Windows 10 Pro for Workstations)	2
27	Программное решение OptiTrack Motive: Body (Optical motion capture software)	1
28	Комплект программного обеспечения пакетов Autodesk Maya	2

	(Education License), Autodesk MotionBuilder (Education License), Autodesk 3ds Max (Education License), Autodesk Mudbox (Education License)	
29	Комплект программного обеспечения Adobe Creative Cloud – All Apps (Education Named license для академических организаций)	2
30	Офисный пакет Microsoft 365 (Microsoft Office 365)	2

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММЫ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер интерактивных медиа и голографии

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» от 18.04.2024 № 259 (далее СУОС)», согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины**
 - Основная литература*
 - Дополнительная литература*
 - Интернет-источники*
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель – подготовка обучающихся к чёткому пониманию принципов работы комбинирования различных сред – мультимедиа для кино- видео, теле-интерактивных и анимационных проектов. Мультимедиа (что дословно означает «многосредие») в кино и анимации, позволяет создавать ранее невозможные кадры путём комбинирования отдельных сред (разного вида анимацию, компьютерную графику, отснятый кино- видеоматериал) между собой в единую законченную мультисреду.

Умение создавать мультимедиа-контент – сегодняшняя необходимость, диктуемая современными тенденциями развития нынешних технологий в кинематографии, анимации, телепередачах, рекламных роликах, документальных фильмах и других проектах. Умение создавать и гибко работать с многообразием творческих сред и грамотно их комбинировать, добавляет огромный плюс к возможностям и инструментарию будущего специалиста, что, в свою очередь, делает его востребованным в широкой области работы с компьютерной графикой и реально отснятым материалом.

Задачи дисциплины:

- обучить студентов владению соответствующим программным обеспечением для создания и работы с мультимедиа-контентом;
- научить студентов создавать качественное мультисреду путём умелого соединения разных сред в единое целое;
- выработать и развить умение обучающихся улавливать приёмы технической постановки современного кадра;
- развить понимание и владение современными инструментами для решения разного рода технических задач, связанных с созданием мультимедийного контента;
- применять на практике современные знания, востребованные на современных студиях.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные мультимедиа-программы» является факультативной, её изучение осуществляется на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для успешного освоения дисциплин: «Режиссура компьютерных игр», «Режиссура интерактивных медиа и голографии».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории профессиональной компетенции	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Индикаторы достижения профессиональной компетенции
<i>Тип задач: художественно-творческий</i>		
Руководство и организация творческого и технологического процесса создания мультимедиа проекта	ПК-3. Способен формировать мультимедиа пространство с использованием классических и цифровых инструментов.	<i>Знает:</i> ПК-3.1. как использовать современные технические и технологические возможности интерактивных средств аудиовизуального повествования с элементами графического дизайна и моделирования сложно комбинированного пространства мультимедийного произведения; <i>Умеет:</i> ПК-3.2. грамотно ставить задачу техническим службам; ПК-3.3. формировать экранное пространство мультимедийного произведения с применением современных компьютерных средств для моделирования персонажей, объектов и фонов в технологии 2D и 3D; ПК-3.4. совмещать фото-, архивные материалы и хроники с реальными персонажами и реальным пространством, а также реальных персонажей, снятых на хромакейном фоне в виртуальной студии, с моделированными виртуальными персонажами и средами; <i>Владеет:</i> ПК-3.5. навыками работы в виртуальной студии для создания виртуального персонажа в виртуальном пространстве.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

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	
		7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64	34	30
Лекции	–	–	–
Практические и семинарские занятия	64	34	30
Самостоятельная работа	2	2	–
Форма промежуточной аттестации – зачет	6	–	6
ВСЕГО	Акад. час.	72	36
	З. е.	2	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудо-емкость, час.	В том числе:	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Понятие «мультимедиа»	2	2	–
Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа программ	4	4	–
Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа	4	4	–
Тема 4. Мультимедиа-контент	4	4	–
Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент	4	4	–
Тема 6. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент	4	4	–
Тема 7. Разработка обучающимися собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов	6	4	2
Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.	4	4	–
Тема 9. Работа с видеоматериалом, снятым на хромакее	4	4	–
Тема 10. Работа с 3D-элементами.	4	4	–
Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн	4	4	–
Тема 12. Инфографика	4	4	–
Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения	4	4	–
Тема 14. Видеоигры дополненной реальности	4	4	–
Тема 15. Мультимедиа в игровом кино	4	4	–
Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино	3	3	–
Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы	3	3	–
Промежуточная аттестация - зачет	6		
ИТОГО	72	64	2

5.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие «мультимедиа»

Значение и расшифровка термина «мультимедиа». Применение в современных индустриях.

Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа-программ

Обзоры программ по созданию мультимедиа-контента. Работа с мультимедиа и кино и анимации.

Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа

Разбор приёмов, в кино, анимации и иного рода контента, где используется техники мультимедиа.

Тема 4. Мультимедиа-контент

Просмотр со студентами соответствующего мультимедиа-контента.

Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент.

Просмотр со студентами соответствующего интерактивного мультимедиа-контента.

Тема 6. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент

Принципы сведения разного рода материалов в единый законченный кадр.

Тема 7. Разработка обучающимися

собственных мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов

Применение обучающимися полученных знаний в учебных работах. Технический контроль в работах обучающихся.

Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакейных сцен.

Тема 10. Работа с 3D-элементами

Базовые принципы создания трёхмерных объектов. Работа с трёхмерными слоями. Объединение элементов разных сред в единую законченную композицию.

Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Тема 12. Инфографика

Основы создания инфографики. Применение инфографики в научно-популярных, документальных и других средах.

Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения

Сведение отрендеренных слоёв в единый кадр. Работа с масками. Работа с альфа-каналами. Работа с прекомпозициями. Рендер секвенции.

Тема 14. Видеоигры дополненной реальности

Применение мультимедиа-технологий в видеоиграх дополненной реальности.

Тема 15. Мультимедиа в игровом кино

Погружение в производство визуальных эффектов для кино (VFX). Создание простейших собственных визуальных эффектов студентами в своих учебных фильмах.

Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино

Применение технологий мультимедиа в роли средств выразительности в документальном и научно-популярном жанрах. Реконструкция событий, инфографика, комбинированные кадры и иные средства усиления выразительности.

Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы

Поиск решений вместе со студентами их технических задач при работе с мультимедиа-технологиями для собственных учебных фильмов. Подход к задаче. Ответы на вопросы.

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа подразумевает выполнение творческих заданий, основной задачей которых является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

Основными видами творческих работ является создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Примеры творческих заданий

- Решение технически сложных сцен в их собственных учебных фильмах.
- Объединение различных сред в единую законченную среду.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

7. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
8. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература

1. Маров М. 3ds max 5: новые возможности: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003.
2. Маров М. 3D Studio MAX 3: Учебный курс – СПб.: Питер, 2000.
3. Евсеев Г. Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. – М.: ДЕСС-КОМ, 2001.
4. Грибов Д.Е. Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. – М.: ДМК Пресс, 2000.
5. Холмский Е.Г. Maya 3.0 Моделирование и анимация. – М.: Солон-Р, 2001.
6. Флеминг Б. Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров. – М.: ДМК Пресс, 1999.

Интернет-источники

34. <https://videosmile.ru/>
35. <https://www.videocopilot.net/>
36. <https://www.autodesk.ru/>
37. Верстак В. «3ds Max 2009. Секреты мастерства.

38. <http://avidreaders.ru/book/3ds-max-2009-sekrety-masterstva.html>
39. Самоучитель 3ds Max 2018
40. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=199638>
41. 3ds Max. Трёхмерное моделирование и анимация на примерах (+Видеокурс на CD)
42. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=184148>
43. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-after-effects-cc-7926933/>
44. <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/adobe-photoshop-cc-7927418/>

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), 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/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

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

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории, оснащенные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, компьютером, экраном, мультимедийным оборудованием, настольными лампами, библиотеку, компьютерные классы.

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Хопёр	1
Манипулятор мышь Genius	1
Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	
Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	
Конфигурация системного блока:	12
– процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	12
– оперативная память – 32 Gb	12
– системный диск – SSD 254Gb	
– дата диск – SATA 1Tb	
– графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)	
– операционная система – Windows 10 64Bit	
Монитор LG25UM58-P	
Наушники Sennheiser HD215	

Оборудование в аудитории	Кол-во
Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER	1
Системный блок HP Z440 №:	8
Монитор BENQ BL2420/T	8
Клавиатура Genius KB-220E	8
Манипулятор мышь HP Optical	8
Наушники Sennheiser HD215	7
HDMI Switcher VS-161H	1