

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 неигрового кино- и телефильма

Форма обучения: очная

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

Москва, 2022 г.

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

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	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	Истории и философии
Б1.О.05	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.06	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.07	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.08	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.09	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.10	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.11	Новейшая русская и зарубежная литература	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.12	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.13	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.14	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.15	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.16	Мастерство актера	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.17	Искусство речи	Сценической речи
Б1.О.18	Основы кинематографического мастерства	
Б1.О.18.01	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.18.02	Звуковое решение фильма	Звукорежиссуры
Б1.О.18.03	Фильмопроизводство	Продюсерского мастерства

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.19	Режиссура неигрового фильма	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.20	Режиссура научно-популярного фильма	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.21	Режиссура игрового фильма	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.22	Теория и практика монтажа	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.23	Квалификация - Режиссер неигрового кино- и телефильма	
Б1.О.23.01	История и теория неигрового кино	Киноведения
Б1.О.23.02	Семинар современного неигрового кино	Киноведения
Б1.О.23.03	Режиссура документальной драмы	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.24	Квалификация - Режиссер игрового кино- и телефильма	
Б1.О.24.01	Работа режиссера с актером на съемочной площадке	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.24.02	Работа режиссера с художником-постановщиком	Режиссуры неигрового фильма
Б1.О.24.03	Практикум по кинодраматургии	Драматургии кино
Б1.О.24.04	Создание экранного образа. Костюм персонажа	Мастерства художника фильма
Б1.О.25	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	Объединенный семинар мастерских неигрового фильма	Режиссуры неигрового фильма
Б1.В.02	Операторское мастерство документального и постановочного кино	Режиссуры неигрового фильма
Б1.В.03	Практикум по работе с дикторским текстом	Сценической речи
Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины 1	
Б1.В.ДВ.01.01	Музыка в кино	Звукорежиссуры
Б1.В.ДВ.01.02	Философия искусств	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.ДВ.01.03	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	Режиссуры неигрового фильма
Б1.В.ДВ.02.02	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.02.03	Адаптационная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Ознакомительная практика	Режиссуры неигрового фильма
Б2.О.02(У)	Учебная практика. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса	Режиссуры неигрового фильма
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Творческо-производственная практика	Режиссуры неигрового фильма
Б2.О.04(Пд)	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика	Режиссуры неигрового фильма
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Режиссуры неигрового фильма
Б3.02	Питчинг	Режиссуры неигрового фильма
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.В.01	Практикум киносценария неигрового фильма	Драматургии кино
ФТД.В.02	Компьютерный монтаж	Анимации и компьютерной графики
ФТД.В.03	Раскадровка	Мастерства художника фильма
ФТД.В.04	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
ФТД.В.05	История искусств	Режиссуры неигрового фильма

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

ПРОГРАММА

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

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

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчики:

Лисакович В.П., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России

Гелейн А.И., профессор, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей Москвы

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

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

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № 18 от 15.09.2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Общие положения	4
2. Порядок формирования, структура и функции государственных экзаменационных и апелляционных комиссий	4
3. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы	5
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации	7
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы	8
6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственного аттестационного испытания	9
7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
8. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно	15
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций	15
<i>Приложение. Пакет документов к защите выпускной квалификационной работы, представляемый обучающимся на кафедру</i>	17
Лист регистрации изменений и дополнений в программе государственной итоговой аттестации выпускников	18

1. Общие положения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы

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

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

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

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

Выпускной квалификационной работой обучающегося по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер неигрового кино- и телефильма) является короткометражный неигровой фильм (до 30 мин., 600 полезных метров на 35 мм кинопленке или 20 мин. на видео с использованием профессиональной цифровой камеры). В качестве выпускной квалификационной работы может быть принят фрагмент (до 30 мин.) полнометражного фильма или сериала, являющегося самостоятельной работой обучающегося.

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

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

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора ВГИКа закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы, являющийся руководителем учебно-творческой мастерской и при необходимости консультант (консультанты).

Руководитель выпускной квалификационной работы:

- помогает в выборе темы будущей ВКР, ее окончательной формулировке для утверждения на кафедре;
- консультирует обучающегося по проблемам ВКР, оказывает необходимую теоретико-методологическую и методическую помощь;
- проверяет выполнение ВКР и ее частей, контролирует сроки, корректирует качество ее выполнения.

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

рабочий график выполнения отдельных ее этапов. Оно подписывается обучающимся, руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой режиссуры неигрового фильма.

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

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

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

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

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

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

Не позднее чем за 2 недели до установленной даты защиты обучающимся на кафедру режиссуры неигрового фильма представляются видеокопия выпускной квалификационной работы для демонстрации на экзамене в формате изготовления и пакет документов в 2-х экземплярах (Приложение). При сдаче комплекта документов для защиты делается отметка ответственным работником кафедры о дате сдачи.

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

В исключительных случаях по аргументированному заявлению обучающегося, поддержанному руководителем учебно-творческой мастерской и

одобренному решением кафедры, в качестве выпускной квалификационной работы комиссии может быть представлена съемочная (учебная или курсовая) работа, выполненная ранее, и утвержденный постановочный проект ВКР.

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

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов:

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

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

Оценка защищаемой ВКР выпускника осуществляется государственной экзаменационной комиссией. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.

5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы

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

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

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения выпускной квалификационной работы.

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

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

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется 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 государственного аттестационного испытания

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

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
		т.п). УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках. УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
		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 здоровьесбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
		УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции		
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Государственная культурная политика	ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	ОПК-2-1. Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры. ОПК-2-2. Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6-1. Объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения
Профессиональные компетенции		
Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПК-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания. ПК-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПК-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПК-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки. ПК-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания. ПК-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения.	
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПК-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПК-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПК-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы. ПК-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала. ПК-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения. ПК-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного	

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	произведения. ПК-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.	
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПК-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПК-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПК-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПК-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПК-3.5. Координирует работу художественно- производственного персонала. ПК-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	

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

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

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

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

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

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

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

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

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Институте).

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

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность его выступления при защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности не более чем на 15 минут.

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

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

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

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

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из 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 государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается во ВГИКе на период времени, установленный Институтом, но не менее периода времени, предусмотренного

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

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по образовательной программе специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализации Режиссер игрового кино- и телефильма).

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

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственного аттестационного испытания обучающийся имеет право на апелляцию.

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

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

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, отзыв и рецензию (рецензии) на выпускную квалификационную работу.

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

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

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

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

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

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения во ВГИКе в соответствии со стандартом.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

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

1. Теоретическая часть ВКР, содержащая анализ всех этапов реализации творческого замысла и осмысление приобретенного профессионального опыта, утвержденная и подписанная руководителем учебно-творческой мастерской (не менее 12-15 стр.).
2. Монтажные листы.
3. Копия фильма для показа во время защиты ВКР.
4. Информация о выпускной квалификационной работе, включающая аннотацию (краткое содержание), технические данные фильма, состав творческой группы, год выпуска, студию и другие сведения о фильме.
5. Видеокассета с учебным, курсовыми фильмами и выпускной квалификационной работой.
6. Представление руководителя учебно-творческой мастерской.
7. Творческая характеристика обучающегося, подготовленная и подписанная руководителем учебно-творческой мастерской.
8. Письменный отзыв руководителя учебно-творческой мастерской о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы
9. Рецензия на выпускную квалификационную работу, выполненная и подписанная рецензентом.
10. Данные рецензента (должность и звание) для оформления приказа и оплаты работы.
11. Творческая карточка обучающегося, содержащая список выполненных съемочных работ за все годы обучения, их хронометраж, краткую аннотацию, список призов, полученных на фестивалях.
12. Контактные данные обучающегося (телефоны, почтовый и электронный адрес).

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в программе государственной итоговой аттестации выпускников
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

на 20 ____/20 ____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
режиссуры неигрового фильма _____ В.П.Лисакович
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Искусство речи»

Направление подготовки/ специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(Режиссер неигрового кино- и телефильма)

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Автор: профессор А.Д. Егорова _____

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

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан актерского факультета _____/Магар Е.Е.

Начальник ОМР _____/Атаман В.В

Зав.библиотекой _____/Шипулина В.М.

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

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

Задачами дисциплины являются:

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство речи» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1, 2 семестрах.

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

Методическая база предмета – учение К.С. Станиславского.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 212 академических (159 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (1,2 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		77	43	38	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:			–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции			–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		64	34	30	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		17	9	8	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		63	29	34	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания			–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – экзамен		72	36	36	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:	акад. час.	212	–	–	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	6	3	3	–	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Вводная беседа.		5	1	4	10
Тема 2. Техника речи (Дикция. Дыхание. Голос.).		5	1	5	11
Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Логика.		6	1	6	13
Тема 4. Современное литературное произношение.		6	1	6	13
Тема 5. Логика речи. Логическая пауза.		6	1	6	13
Тема 6. Логическое ударение.		6	2	6	14
Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива.		6	2	6	14
Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком.		6	2	6	14
Тема 9. Особенности работы с дикторским текстом		6	2	6	14
Тема 10. Анализ отрывка художественной прозы.		6	2	6	14
Тема 11. Передача авторского стиля.		6	2	6	14

Промежуточная аттестация – экзамен					72
Итого за 1,2-й семестры		64	17	63	212

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводная беседа.

Во вводной беседе освещаются следующие вопросы:

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

Тема 2. Техника речи. Дикция.

Задача занятий по технике речи – свобода в подаче слова.

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

Тема 3. Культура речи. Орфоэпия.

Орфоэпические нормы современного русского языка. Законы и правила произношения.

Говоры и акценты.

Тема 4. Современное литературное произношение.

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

Тема 5. Логика речи. Логическая пауза.

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

Тема 6. Логическое ударение.

Правила расстановки логических ударений. Перспектива фразы, отрывки.

Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива.

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 дикторским текстом

Практическая часть занятий по работе с диктором разнообразна. В первую очередь – это помощь студентам в выборе и записи диктора в их учебных фильмах. Если студент сам читает дикторский текст, следует проработать с ним текст и присутствовать при записи в студии.

Тема 10. Анализ отрывка художественной прозы.

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

Тема 11. Передача авторского стиля.

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

6. Практические занятия

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

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

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

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

7. Индивидуальные занятия

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

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

8. Самостоятельная работа обучающегося

Повторение материала и рекомендуемых учебников и пособий. Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям проводится по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

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

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от студента:

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

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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

10. Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	с 02.09.2019г. по 01.09.2020г.
ЭБС «Лань» контракт № 204-19-У от 04.10.2019г. https://e.lanbook.com/	с 04.10.2019г. по 04.10.2020г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У	с 20.05.2019г. по 20.05.2020г..

от 20.05.2019г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Музыкальный центр.

12. Методические рекомендации

1.Методические рекомендации для преподавателей.

Курс рассчитан на два семестра.

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

Главным разделом занятий по речи в режиссерских мастерских является работа над текстом. Она ведется на материале литературы различных стилей и жанров: художественная проза, стихотворные тексты. В учебный репертуар включаются произведения русских и западных классиков, современных зарубежных и отечественных авторов.

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

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

Работа над техникой, орфоэпией, логикой речи.

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

Первые три раздела – дикция, дыхание, голос – изучаются лишь в той мере, в какой это необходимо для овладения культурой речи. Задачи работы над дикцией: выработка четкой речи, правильное произношение гласных и согласных звуков и, по возможности, исправление имеющихся в произношении недостатков. Занятия по постановке дыхания и голоса сводятся к овладению сценическим дыханием и комплексом упражнений, выявляющих естественное голосовое звучание. Навыки правильного произношения и дыхания закрепляются в чтении специально подобранных текстов (пословицы, скороговорки, стихотворения и другие материалы на усмотрение педагога). Занятия техникой речи позволяют уже в первом семестре добиться известной свободы в подаче слова.

Орфоэпия – правила литературного произношения. Этот раздел прорабатывается достаточно подробно, так как в молодых режиссерах необходимо воспитать вкус к нормальному произношению, научить их на

слух определять акценты и говоры, а также исправлять ошибки в произношении у актёров.

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

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

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

Работа над текстом.

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

Первый этап в работе над отрывком – определение главной мысли, а также последовательности в изложении событий и фактов. После этого

студенты переходят к самостоятельному логическому разбору. Второй этап – «присвоение» авторского текста, которое начинается с работы воображения. Студент-исполнитель создает «киноленту видений», которая как бы становится его воспоминанием. Во время рассказа он должен увлечь слушателей своим видением, говоря «не уху, а глазу» зрителей.

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

Работа над стихотворным текстом.

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

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

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

Практическую работу над стихотворной речью предваряют занятия по теории стиха.

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

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

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

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

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

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

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

стихотворений одного поэта; самостоятельно сделанная композиция с включением прозы и т.д.

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

Работа над художественной прозой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Методические рекомендации для студентов.

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

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

Последовательность освоения дисциплины:

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

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

2 семестр – работа над стихотворным текстом.

1. Основы теории стихосложения.

2. Выбор стихотворного материала для индивидуальных занятий.
3. Речеголосовой тренинг. Закрепление норма литературного произношения на стихотворном материале.
4. Овладение действенным анализом материала.
5. Раскрытие характеров.
6. Передача авторского стиля.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение теоретическими и методическими основами искусства речи – творческие задания	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о специфике звучания речи в игровом кино – оценка активности и эффективности участия в работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных упражнений по работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – выработка четкой речи – исправление дикционных недостатков – освоение литературного произношения – ликвидация говоров – владение логикой речи

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

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- творческое задание
- обсуждение
- экзамен.

Обсуждение

В процессе творческого задания участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике, а затем реализует их в практическом творческом задании. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

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

Примерный перечень тематики творческих заданий.

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

Экзамен. Проходит в форме творческих заданий .

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

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

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Критерии оценки промежуточной аттестации

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

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов.

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

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

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

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

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

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

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий.

Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей.

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

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе.

Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

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

3.2. Оценивание результатов экзамена

1 семестр

- общие и индивидуальные упражнения по дыханию и голосу;
- артикуляционные и дикционные упражнения.
- речеголосовой тренинг;
- скороговорки, стихотворения для овладения беглостью речи;
- чтение сказок или небольших прозаических отрывков.

2 семестр

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры сценической речи

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Искусство речи»

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

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

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой сценической речи _____ А.Д. Егорова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ФИЛЬМА

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: **Юрина Т.П.**, доцент

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма
Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Практические занятия	19
6.1. Семинары	19
6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий	21
7. Индивидуальные занятия	21
8. Самостоятельная работа обучающихся	22
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	26
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	26
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	27
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	29
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	37

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – осуществить профессиональную подготовку режиссеров научно-просветительского фильма. Будущий режиссер должен овладеть умением точно и профессионально грамотно задумать фильм в пластических и звуковых образах, четко реализовать свой замысел в сценарии или на съемках и собрать полученный материал в монтажно-драматургическую композицию единого кинопроизведения.

Задачи дисциплины:

- привить обучающимся интерес к данному виду режиссерской деятельности;
- сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки в области режиссуры научного кино;
- сформировать у обучающихся умение использовать творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стиливого творческого лица;
- сформировать у обучающихся практические навыки основных правил и законов создания научно-просветительского фильма;
- сформировать у обучающихся практические навыки работы над сценарием научно-просветительского фильма;
- сформировать у обучающихся практический навык владения арсеналом средств выразительности, общих для кинематографа в целом и специфических для научно-просветительского кино;
- выработать понимание обучающимися сущности монтажной природы фильма, сформировать у обучающихся у обучающихся монтажное мышление;
- выработать навык объективно видеть съемочный материал, все его достоинства и недостатки, понимать, какими новыми подробностями деталями наполнила снятый материал сама жизнь, т.е. научить обучающихся идти от естества и сути реального кадра, воспитать чуткость к кадру.
- развить художественный вкус и творческую изобретательность обучающихся.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы режиссуры научно-просветительского фильма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается на 2-4 курсах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по режиссуре неигрового фильма, теории и практике монтажа, мастерству актера, искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др.

«Основы режиссуры научно-просветительского фильма» является одной из важных специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров неигрового фильма. Преподавание дисциплины строго согласуется со всей программой

обучения мастерству режиссера неигрового кино- и телефильма, базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

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

Таблица 2

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе

художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	(аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно- производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать*: категории и положения теории научно-просветительского произведения; основные исторические этапы развития теоретических знаний в области научно-просветительского фильма; исторические факты и имена, связанные с формированием современной теории научно-просветительского фильма; основные практические методы, приемы, правила и технологии создания аудиовизуального произведения; художественные и технические средства, используемые в создании научно-просветительского фильма;

– *уметь*: самостоятельно анализировать научно-популярный фильм, его драматургию, изобразительное решение, жанровые особенности, приемы режиссуры, работу с актером и неактером, звуковую драматургию, пластическое и монтажное решение; самостоятельно создавать аудиовизуальное произведение на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе создания фильма;

– *владеть*: навыком воплощения творческих замыслов в экранный продукт; основными методами, правилами, приемами и технологиями создания кинопроизведения: от сценарной разработки до чистового монтажа; навыками использования современных технических и художественных средств; навыками взаимодействия с творческим коллективом, техническими специалистами на всех этапах создания аудиовизуального кинопроизведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетные единицы, 720 академических (540 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (3, 5, семестры), зачет с оценкой (4, 6, 7 семестры), экзамен (8 семестр).

Таблица 3

Вид учебной работы		Количество часов						
		Всего	В том числе по семестрам:					
			3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		480	85	75	85	75	85	75
Аудиторные занятия всего, в том числе:		384	68	60	68	60	68	60
Лекции		192	34	30	34	30	34	30
Практические занятия		192	34	30	34	30	34	30
Индивидуальные занятия		96	17	15	17	15	17	15
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		174	29	29	29	29	29	29
Выполнение творческого задания		174	29	29	29	29	29	29
Промежуточная аттестация		66						
зачет		12	6		6			
зачет с оценкой		18		6		6	6	
экзамен		36						36
ИТОГО:	акад.час	108		108	72	36	108	180
Общая трудоемкость	з.е.	3		3	2	1	3	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
2-й курс					
3-й семестр					
Тема 1. Научно-просветительский фильм. Понятие. Предмет. Задачи. Функции	8		–	–	
Тема 2. Современная научная картина мира как предмет научно-просветительского фильма.	12		–	–	
Тема 3. Классификация научно- просветительских фильмов.	14		–	–	
Работа над творческим заданием – подготовка заявки короткометражного научно- просветительского фильма.	–	34	17	29	42
Промежуточная аттестация – зачет					6

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 обучающегося.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Итого за 3-й семестр	34	34	17	29	108
4-й семестр					
Тема 4. Научно-исследовательский фильм. Задачи. Типы и виды. Особенности работы над сценарием научно-исследовательского фильма.	10		–	–	
Тема 5. Учебный фильм. Задачи. Типы и виды. Место в педагогическом процессе. Особенности работы над сценарием учебного фильма.	10		–	–	
Тема 6. Научно-популярный фильм, его задачи, предмет. Типы и виды.	10		–	–	
Работа над творческим заданием – сценарий короткометражного научно-просветительского фильма	–	30	15	34	42
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 4-й семестр	30	30	15	34	108
Всего промежуточная аттестация за 2-й курс					12
Всего за 2-й курс	68	60	32	63	216
3-й курс					
5-й семестр					
Тема 7. Образная система научно-просветительского фильма. Законы соединения научного и художественного начал в научно-просветительском фильме.	18		–	–	
Тема 8. Особенности драматургии научно-просветительского фильма.	16				
Работа над творческим заданием – сценарий короткометражного учебного или производственного фильма	–	34	17	23	36
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 5-й семестр	34	34	17	23	72
6-й семестр					
Тема 9. Единство содержания и формы в научно-просветительском фильме.	10		–	–	
Тема 10. Значение слова в научно-просветительском фильме. Работа с закадровым текстом.	10		–	–	
Тема 11. Монтаж научно-просветительского фильма. Базовые монтажные приемы. Отличительная особенность монтажной фразы научного фильма: ступень движения мысли, познающей те или иные предметы. Понятие о монтажно-ритмической структуры.	10		–	–	
Работа над творческим заданием – сценарий короткометражного детского научно-просветительского фильма.	–		15	8	20

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 6-й семестр	30	30	15	8	36
Всего промежуточная аттестация за 3-й курс					12
Всего за 3-й курс	64	60	32	31	108
4-й курс					
7-й семестр					
Тема 12. В Особенности изобразительного решения научно-просветительских фильмов. Специфика изобразительных средств в научно-просветительском фильме. Анимация, микро- и макросъемка и т.п. Их роль и значение в раскрытии научного материала.	10		–	–	
Тема 13. Работа режиссера с художником и оператором.	8		–	–	
Тема 14. Работа режиссера с актером и неактером.	6		–	–	
Работа над творческим заданием – сценарий короткометражного видового фильма	–		17	47	60
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 7-й семестр	34	34	17	47	108
8-й семестр					
Тема 15. Особенности звукового решения научно-просветительских фильмов различных видов. Звуковое оформление. Роль композитора. Использование словестного комментария. Звукозрительный образ в фильме и роль слова.	14		–	–	2
Тема 16. Особенности современного научно-просветительского фильма. Изменение роли и функции научно-просветительского фильма в современном обществе в связи с изменением роли самой науки.	16		–	–	4
Работа над творческим заданием (по выбору): – сценарий короткометражного научно-популярного, детского научного, производственного, учебного или видового фильма (по выбору обучающегося); - короткометражный научно-популярный, детский научный, производственный, учебный или видовой фильм (по выбору обучающегося), созданный в рамках дисциплины «Режиссура неигрового фильма»	–		15	122	134
Промежуточная аттестация – экзамен	–	–	–	–	36

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Итого за 8-й семестр	30	30	15	122	180
Всего за 4-й курс	64	60	32	169	288
Всего промежуточная аттестация за 1-4-й курсы					66
ВСЕГО за 2-4 й курсы	192	192	96	320	792

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретический блок включает лекции по основам режиссуры научно-просветительского фильма, теории и истории научно-просветительского фильма. Теоретические занятия развивают общий культурный уровень обучающихся, знакомят их с основными этапами развития мирового научного кино, эволюции теории научного кино и возникновения теории медиакультуры, дают представление об их внутренних законах и специфике, развивают понимание научного фильма как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания и телевидения как вида искусства и средства коммуникации. Особое внимание уделяется основным тенденциям режиссуры, монтажа, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой научно-просветительский кинопроцесс, исследуются художественно-выразительные средства аудиовизуального, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах. Важное место в дисциплине занимает изучение практических режиссерских приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают обучающимся выработать свой собственный взгляд на научно-просветительский киноискусство и найти авторский почерк.

2-й курс

3-й семестр

Тема 1. Научно-просветительский фильм.

Его особое место в системе: наука – кино - общество.

Темпы развития науки, технологий в XX - начале XXI столетий столь высоки и стремительны, что все труднее быть в курсе всех новых достижений, открытий, поспевать за потоком информации. Между тем, каждое новое научное достижение, новое знание либо расширяет старое, либо делает его устаревшим. В этих условиях повышается роль всех средств информации, в том числе кинематографа, распространяющих и популяризирующих научные знания, в современной и доступной форме для широкого круга людей.

Научно-просветительский фильм. Его особое место в системе: наука – кино - общество. Понятие. Предмет. Задачи. Функции.

Кинематограф, изобретенный учеными, начинает служить науке с первых же дней своего существования.

История возникновения и развития научного кино (краткий обзор основных исторически этапов): от раннего (видовые, этнографические, просветительные и научно-популярные фильмы кинофабрики Ханжонкова), создания сети научных киностудий до конца XX века.

Формирование компетенций: ОПК-4, ПКО-1.

Тема 2. Современная научная картина мира как предмет научно-просветительского фильма.

Современная научная картина мира как предмет научно-просветительского фильма.

Общее понятие научной картины мира как особой формы систематизации знаний, синтеза самых разных теорий.

Научная картина мира - как образ системных и структурных понятий, понимания и принципов науки на всех исторических этапах.

Основные формы научной картины мира:

- общенаучная картина мира;
- естественнонаучная и социальная картины;
- специальные научные картины мира.

Структура научной картины мира.

Функции научной картины мира:

- синтез основных научных знаний, которые включены в картину мира;
- систематизация научного знания

Формирование компетенций: ОПК-4, ПКО-1.

Тема 3. Классификация научно-просветительских фильмов.

Деление научных фильмов по типам обусловлено их задачами, целью применения, следовательно - различными методами построения фильма.

Три основных направления научного кинематографа:

- научно-исследовательский фильм (служит целям научного исследования, является средством научного анализа, экранизация научного опыта);
- учебный фильм (носят учебный фильм, рассчитаны на демонстрацию в учебных заведениях);
- научно-популярный фильм (служат целям популяризации науки, массовому распространению знаний в различных областях: география, история, культура, искусство и т.д.).

Основные характеристики, особенности содержания и формы каждого из типов.

Формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

4-й семестр

Тема 4. Научно-исследовательский фильм

Задачи. Типы и виды. Особенности работы над сценарием.

Главная задача – участие кинематографическими средствами в том или ином научном исследовании. Основные преимущества использования киносъемки для научной работы специалистов.

Условия создания.

Объективно-эстетическое и субъективно-эстетическое в исследовательском фильме.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 5. Учебный фильм.

Задачи. Типы и виды. Место в педагогическом процессе. Особенности работы над сценарием учебного фильма.

Основные задачи учебных фильмов: служат целям обучения, как дополнительное учебное пособие для педагога.

Классификация учебных фильмов: по предмету обучения, по их месту в педагогическом процессе (возраст обучающихся, вид учебного заведения), по характеру сообщаемых сведений

Система обучения – как главный, основной критерий классификации. Соответствие требованиям обучающих программ: педагогике и методике изложения материала.

Значение наглядных пособий в учебном фильме.

Учебно-инструктивные фильмы для отдельных профессий.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2.

Тема 6. Научно-популярный фильм, его задачи и предмет

Главная задача - средство популяризации науки, способ массового распространения знаний в различных областях знаний. О глубине научного содержания фильмов и авторском к нему отношении, осмыслении.

Предмет научно-популярного фильма, рассматриваемый в его единстве с задачей, как определяющий признак при отнесении его к тому или иному типу. Значение каждого из типов с точки зрения научной кинопопуляризации, задачи:

1. фильмы, популяризирующие научные и технические знания, историю науки, современные научные достижения (в области точных, естественных и гуманитарных наук);
2. фильмы, посвященные пропаганде новой техники, новых способов производства и т.п.
3. фильмы по эстетическому воспитанию;
4. фильмы видовые, спортивные, фильмы-путешествия;
5. научно-познавательные фильмы для детей.

Особенности работы над сценарием каждого из типов.

**3-й курс
5-й семестр**

Тема 7. Образная система научно-просветительского фильма

Мысль (научная идея) и художественный образ. Логическое и художественно образное мышление. Различие способов отображения действительности в науке и искусстве. Проблема подмены глубоко научного содержания надуманной фальшивой идеей.

Природа художественного обобщения. Характеристика понятий «наглядный образ», «образ-обобщение» и «художественный образ».

Самостоятельное эстетическое значение научно-популярного фильма в результате художественного осмысления, обобщения и поэтизации фактов научной действительности. Образное научно-художественное мышление.

Научная модель. Создание наглядно-чувственного образа (модели) лаконично-абстрактного и предельно обобщенного научного вывода. Объективное и субъективное в научно-просветительском фильме. Объективность, рациональность, обобщенность.

Многообразие форм выражения научного содержания: словесная фраза, формула, чертеж, график, модель и т.д.

Три способа раскрытия научного содержания в кинематографе: научно-популярные, научно-публицистические, научно-художественные фильмы.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 8. Особенности драматургии научно-просветительского фильма.

В отличие от игрового или неигрового фильма, где в центре внимания всегда находятся человеческие судьбы, драматургия научно-просветительских фильмов зачастую имеет дело с движением и развитием человеческой мысли. Автор сценария и режиссер игрового или неигрового фильма должен тщательно изучить жизнь, отобрать из множества жизненных фактов наиболее характерные, типические. Автор сценария научного кино, прежде чем приступить к его написанию, должен глубоко вникнуть в суть научной проблемы, уловить связь между различными явлениями, отобрать из множества фактов такие, которые помогают образно раскрыть научное содержание, главную идею фильма.

Таким образом, автор научного фильма, посвященного тем или иным достижениям науки должен сам быть сведущим в области различных наук, поскольку современные научные открытия зачастую совершаются на междисциплинарном уровне.

Методы работы по выбору темы, сбору материала для сценария научно-просветительского фильма. Постановка научной проблемы, как темы фильма.

Идея и тема в научном сценарии и фильме. Работа с научными консультантами.

Глубокое проникновение в суть научной проблемы, поиск связи между различными явлениями, отбор из множества фактов такие, которые помогут

образно раскрыть научное содержание, идею фильма. Логика и поэзия. Объективное и субъективное в научно-популярном сценарии.

Эпизод – как основная композиционная единица. Особенности эпизода в научно-популярном фильме (отличие от игрового). Понятие внутренней драматургии эпизода и драматургия всего фильма.

Варианты решения эпизодов:

Документальность, воспроизведение реальных явлений и процессов в научно-просветительском фильме.

Игровой эпизод (реконструкции) в научно-просветительском фильме.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3.

6-й семестр

Тема 9. Единство содержания и формы в научно-просветительском фильме.

Композиция как структурная форма произведения, его архитектоники, определяемой и содержанием.

Композиция как ясное, последовательное, художественно-выразительное и эмоционально воздействующее построение материала сценария.

Понятие о монтажно-ритмической структуре сценария.

Последовательность в изложении научной темы.

Аннотация (замысел), заявка, развернутая заявка, литературный сценарий, режиссерский сценарий, как стадии постепенного композиционного оформления фильма.

Аннотация – определение предмета и задачи будущего фильма.

Заявка – уточнение темы, локализация содержания и примерный план композиции.

Развернутая заявка – определение композиции (структуры), выбор героев картины, мест съемок.

Литературная форма сценария. Появление как на подготовительном этапе, так и во время монтажно-тонировочного периода. Значение литературной формы изложения звукозрительною ряда, с точки зрения верной передачи содержания, а также отношения автора к теме и материалу. Авторские ремарки.

Виды организации материала, построения сюжета научно-популярного фильма: сюжет логический, научно-популярная кинолекция, научно-популярный и научно-публицистический очерк, научная киноновелла, киноповесть, фильм-размышление, фильм-дискуссия, фильм-эксперимент, фильм научного поиска, фильм-путешествие, фильм научно-биографический, фильм научно-приключенческий и т.д.

Логическая форма построения композиции сценария: постановка научной проблемы; подробное изложение вопроса (разделение на подтемы, определение их последовательности и взаимосвязи); частные выводы; подготовка общего вывода; финал сценария, его задачи и формы.

Сюжет научного поиска предполагает: постановка проблемы (заявка), путь к открытию (нарастание); открытие (кульминация), значение открытия (развязка).

Научный эксперимент. Виды. Условия и особенности организации и проведения. Способы использования эксперимента в научно-просветительском фильме.

Формирование компетенций: ООПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 10. Значение слова в научно-просветительском фильме

Дикторский текст и авторский комментарий в научно-популярном фильме.

Соотношение слова с кадром. Влияние дикторского текста на композицию сценария и монтажное решение фильма. Разновидности сопроводительного текста. Отражение в закадровом тексте характера и позиции комментатора.

Чем и как достигается высокая степень выразительности устной речи: «что, кто, как». Речевые амплуа и практика работы диктора. Выбор интонации: сила звука, темп, тембр, взаимодействие элементов устной речи. Нетрадиционные формы дикторского текста (новелла, драма).

Диалоги и монологи действующих лиц фильма. Особенности языка ученых. Распределение между действующими лицами дикторского текста.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 11. Монтаж научно-просветительского фильма.

Метафорический, интеллектуальный монтаж в научном кино, как возможность передать специфически ассоциативное мышление современных ученых.

Монтаж, как мощное выразительное средство кинематографа. Базовые монтажные приемы.

Отличительная особенность монтажной фразы научного фильма: ступень движения мысли, познающей те или иные предметы.

Понятие о монтажно-ритмической структуры.

Параллельный съёмкам монтаж отснятых объектов и сцен.

Отбор материала, связь этого процесса с дальнейшим уточнением композиции сценария.

Создание композиции фильма (композиция каждого кадра, межкадровый и внутрикадровый монтаж, построение монтажной фразы, структура эпизода, последовательность эпизодов).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

**4-й курс
7-й семестр**

Тема 12. Особенности изобразительного решения научно-просветительского фильма.

Разработка изобразительного решения на этапе написания сценария.

Эстетические проблемы научно-просветительского фильма. Зрелищность, как обязательная черта научно-популярного фильма.

Работа режиссера с художником. Работа с декорациями, реквизитом, костюмами, гримом.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 13. Работа режиссера с оператором и художником.

Работа на уровне создания режиссерского сценария.

Внимание к техническим аспектам: выбор кинокамеры возможности оптики (эстетические и практические), рапидная и цейтраферная съемки, свет и цвет, использование анимации и т.д.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 14. Работа режиссера с актером и неактером.

Разработка образа персонажей. Проведение актерского кастинга.

Основные режиссерские приемы в работе с актером и неактером.

Проведение интервью. Виды и формы интервью, дискуссий.

Работа с диктором и ведущим.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

7-й семестр

Тема 15. Особенности звукового решения научно-просветительских фильмов различных видов.

Значение слова в научно-просветительских фильмах различных видов.

Соотношение изображения со звуком и словом. Дикторский текст в научно-просветительском фильме.

Работа режиссера с актером озвучания.

Работа режиссера со звукорежиссером.

Звукозрительный образ фильма. Звук и жанр. Звук и стиль. Контрапункт в изображении и звуке.

Технические нюансы записи звука. Отбор и запись шумов. Запись и расшифровка синхронов.

Работа с композитором. Оригинальная и компилятивная музыка.

Понятие музыкально-шумовой партитуры фильма. Работа со звукорежиссером на этапе монтажа. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 16. Особенности современного научно-просветительского фильма.

Изменение роли и функции научно-просветительского фильма в современном обществе в связи с изменением роли самой науки.

Эволюция выразительных художественных средств при создании наглядно-чувственной научной модели. Многозначность образа в связи с развитием языка современной науки, поскольку современные научные открытия зачастую совершаются на междисциплинарном уровне. Научно-просветительские сериалы.

Современные способы коммуникации со зрителем, виды проката научно-просветительского фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

6. Практические занятия

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Практические занятия по дисциплине предусматривают:

- просмотр фильмов или отрывков с последующим обсуждением, обсуждение по темам теоретической части дисциплины;
- выполнение обучающимися ряда творческих заданий, предлагаемых для выполнения учебным планом и педагогом, что позволит осуществить их пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в их практической реализации.

6.1. Семинары

Для практического освоения дисциплины существенное значение имеют семинары. На семинарских занятиях, являющихся продолжением лекционной работы, обсуждаются и анализируются основные проблемы истории, теории и практики режиссуры научно-просветительского фильма, течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, отличительные особенности режиссуры научно-популярного фильма в творчестве крупнейших мастеров и наиболее заметные современные научно-просветительские фильмы.

Программа *учебных просмотров научно-популярных фильмов* или отрывков соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Учебные просмотры с последующим обсуждением развивают в обучающихся умение самостоятельно анализировать научно-популярный фильм, его драматургию, изобразительное решение, жанровые особенности, приемы режиссуры, работу с актером и неактером, звуковую драматургию, пластическое и монтажное решение. а также знакомят с важнейшими, с точки зрения режиссуры, этапами развития кинематографа и творчеством наиболее интересных режиссеров, оказавших влияние на развитие отечественного и зарубежного кино, представляют примеры наивысших достижений в области научного кинематографа.

Творческие семинары проводятся как обсуждения письменных и съемочных работ с целью коллективного анализа и контроля со стороны преподавателя и

группы обучающихся, помогают обучающимся выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания научно-популярного фильма.

Изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, помогает обучающимся выработать свой собственный взгляд на искусство режиссуры научно-просветительского фильма. Итогом этих занятий является написание рецензий (докладов) на просмотренные фильмы, обсуждение которых проводится с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

Проведение семинаров включает:

Примеры тем обсуждений по темам теоретической части дисциплины:

- место научно-просветительского кино в современном кинематографе;
 - современная научная картина мира как предмет научно-просветительского фильма;
 - классификация научно-просветительских фильмов. Три основных направления (вида);
 - особенности построения монтажной фразы в научно-просветительском фильме;
 - единство содержания и формы в научно-просветительском фильме;
 - субъективное и объективное в науке, искусстве и в искусстве кинопросветительства. Роль и место авторской личности в научных фильмах разных жанров;
 - сюжет в научно-просветительском фильме: логическое повествование, научный поиск, сюжет-путешествие, монтаж аттракционов;
 - слово в научно-просветительском фильме. Дикторский текст и комментарий. Монологи и диалоги;
 - звуко-зрительный образ и его значение в научно-просветительском фильме;
 - человек в научно-просветительском фильме. Ученый как персонаж и герой, научный консультант;
 - современные направления развития научно-просветительского фильма
 - документальные и игровые эпизоды в научно-просветительском фильме.
- Особенности работы режиссера с актером и неактером.

6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий

Практические занятия, предусматривающие выполнение обучающимися ряда творческих заданий, предлагаемых для выполнения учебным планом и преподавателем, позволяют осуществить их пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих режиссерских приемов в их практической реализации

Занятия по специальности, связанные с практическим освоением профессии, включают следующие основные задания:

1. Письменные задания по различным разделам основ режиссуры научно-просветительского фильма, основным этапам развития теории научно-просветительского фильма.
2. Фотосъемка и фотомонтаж по заданной теме.

3. Видеосъемка творческих заданий («Основы работы с камерой», «Возможности видеокамеры», «Организация кино- и видеокадра», «Мизансцена», «Интервью», «Создание образа научного явления» (видимого или невидимого), «Перемонтаж из чужого материала с закадровым озвучанием» и др.)
4. Монтаж интервью, расшифровка записи, работа с синхронным материалом.
5. Раскадровка режиссерского сценария.
6. Работа над заявками сценариями видеорепортажа, учебного, курсового и дипломного фильмов.

Занятия по специальности, связанные с практическим освоением профессии, включают следующие основные задания:

1. Письменные задания по различным разделам теории и практики режиссуры научно-популярного фильма.
2. Фотосъемка и фотомонтаж по заданной теме.
3. Видеосъемка этюдов и ряда упражнений из циклов «Основы работы с камерой», «Возможности видеокамеры», «Организация видеокадра», «Мизансцена», «Интерьер», «Павильон» и другие.
4. Разработка и проведение интервью, расшифровка записи, работа с синхронным материалом.
5. Работа над сценарными заявками, сценарная разработка выбранной темы, поиск форм художественного воплощения на экране выбранной темы, подготовка и проведение съемок, монтаж фильма.
6. Съемки видеоэтюдов (репортажей, наблюдений, различных упражнений).
7. Упражнения по монтажу фильма.
8. Работа со звуком фильма.
9. Работа над дикторским текстом.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся. Проводятся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки обучающегося, углубления профессионального обучения. Обучение происходит в процессе сотворчества в работе над конкретным материалом с учетом программных требований и индивидуальности обучающегося.

Спектр индивидуальных занятий: просмотр и обсуждение домашних заданий, просмотр на всех стадиях письменных сценарных работ, режиссерских разработок, идей, индивидуальных разработок. Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию.

8. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:
– изучение теоретического материала;

- письменные задания творческого характера по различным разделам дисциплины;
 - написание рецензий на просмотренные научно-популярные фильмы,
 - подготовка сценарных разработок (поиск темы, идеи, героев), раскадровка
- Материал обучающиеся подбирают самостоятельно.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

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

а) Основная литература

1. Светлана Сковородникова. Научный отдел Акционерного общества «А.Ханжонков и Ко». «Киноведческие записки» Номер 64 (2003). Дата обращения 26 октября 2012.
2. Альтшуллер Б.Я. Работа диктора над текстом в учебном фильме – М.: ВГИК
3. Альтшуллер Б.Я. Вопросы тематики и композиции сценария учебного фильма – М.: ВГИК
4. Прожико Г.С. Жанры в советском документальном кино 60-х – 70-х годов. – М., 1980.
5. Горностаева О.С. Анимационные технологии в творчестве В.М. Кобрина – М.: ВГИК
6. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
7. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981
8. Соколов А. Монтаж изображения. – М., 1985
9. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
10. Альтшуллер Б. Строение фильма (о драматургии научно-популярных фильмов): Искусство кино, 1957, №11, стр.119
11. Билянский К.В. Научная картина мира: сущность, функции и исторические формы: Молодой ученый №50 (236) декабрь 2018
12. Научно-популярный фильм – сборник статей (выпуск 1) – М., – Издательство «Искусство» - 1959
13. Научно-популярный фильм – сборник статей (выпуск 2) – М., – Издательство «Искусство» - 1963
14. Кино и наука - сборник статей (выпуск 3) – М., – Издательство «Искусство» - 1969
15. Васильков И. Экран и наука – Знание - 1967
16. Объективное и субъективное в научно-популярном сценарии и фильме, М., ВГИК, 1969
17. Киносценарии научно-популярных фильмов –М., Искусство, 1958

б) Дополнительная литература

1. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2002.
2. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
3. Франк Г. Карта Птолемея. М.: Искусство, 1975
4. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2004.
5. «Тайны квантового мира» (комикс),
6. «Тринити. История создания атомной бомбы» (комикс) Д. Феттер-Ворм
7. «Как устроено кино. Теория и история кинематографа» (комикс) Э. Росс
8. Вудфорда Криса «Атомы у нас дома»

в) Фильмография

«Лесная быль», реж. А.Згуриди, 1950
«Маленькие чудеса большой природы», реж. А.Згуриди, 1984
«Луизианская история», реж. Роберт Флаэрти, 1948
«Максим Горький», реж. С.Бубрик, 1941
«Виссарион Белинский», реж. С.Бубрик, 1948
«Пушкин», реж. С.Бубрик, 1949
«Лев Толстой», реж. С.Бубрик, 1955
«Владимир Маяковский», реж. С.Бубрик, 1955
«Достоевский», реж. С.Бубрик, 1956
«История одного кольца», реж. Б.Долин, 1948
«Серый разбойник», реж. Б.Долин, 1956
«Верные сердца», реж. Б.Долин, 1959
«Удивительная история, похожая на сказку», реж. Б.Долин, 1966
«Секрет НСЕ», реж. С.Райтбурт, 1959
«Мозг и машина», реж. С.Райтбурт, 1960
«Что такое теория относительности», реж. С.Райтбурт, 1964
«Эффект Кулешова», реж. С.Райтбурт, 1969
«Математик и черт», реж. С.Райтбурт, 1972
«Правый левый мир», реж. С.Райтбурт, 1971
«Операция «Гелий», реж. С.Райтбурт, 1992
«Загадку решит кибернетика», реж. Ф.Соболев, 1963
«Я и другие», реж. Ф.Соболев, 1971
«Язык животных», реж. Ф.Соболев, 1967
«Думают ли животные», реж. Ф.Соболев, 1970
«Держайте, вы талантливы», реж. Ф.Соболев, 1979
«Генетика и мы», реж. Н.Саканян, 1978
«Охота на зубра», реж. Н.Саканян, 1990
«Компьютер и загадка Леонардо», реж. Б.Загряжский, 1982
«Загадка Н.Ф.И.», автор телепередачи Ираклий Андронников, 1960
«Сердце человека», реж. Б.Альтшуллер, 1945
«Дмитрий Кобалевский», реж. Б.Альтшуллер, 1964
«Приемные экзамены в Школу-студию МХАТ», реж. Б.Альтшуллер, 1977
«Удивительное рядом», реж. С.Образцов, И.Грек, 1978
«В начале был Чардынин», реж. В.Лисакович, 2005

«Синема Евгения Бауэра», реж. В.Лисакович, 2006
 «Явление радиоактивности», реж. В. Кобрин, 1977, Центрнаучфильм
 «Полупроводники», реж. В. Кобрин, 1978, ЦНФ
 «Физические основы квантовой теории», реж. В. Кобрин, 1980, ЦНФ
 «Механика как наука», реж. В. Кобрин, 1981, ЦНФ
 «Предмет и задачи биофизики», реж. В. Кобрин, 1982, ЦНФ
 «Первичные фотобиологические процессы», реж. В. Кобрин, 1988, ЦНФ
 «Самоорганизация биологических систем», реж. В. Кобрин, 1989, ЦНФ
 «Секреты Кремниевой Долины» (*The Secrets of Silicon Valley*), документальный мини-сериал, реж. Джейми Бартлетт, 2017, Великобритания.
 «Великий северный путь», реж. Д. Круглов, 2019, РФ
 «Наука и техника», киножурнал, ЦНФ
 «Звездочка», киножурнал, ЦНФ
 «Копилка курьезов», реж. И.Брызгалова, ССК, 1987
 «Атом против атома», реж. Н. Никипоненко, ССК, 1980
 «(Бес)почвенное богатство» (*Dirt Rich*), реж. Марси Крават, США, 2018
 "История пластика" (*The Story of Plastic*), реж. Дэйа Шлосберг, США, 2019
 «Я и другие», реж. Ф. Соболев, 1971, СССР
 «Семь шагов за горизонт», реж. Ф. Соболев, 1968, СССР
 «На прицеле ваш мозг», реж. Ф. Соболев, В. Олендер, 1985, СССР
 «Пионеры», документальный сериал, реж. Кароль Ялтовски, Польша
 «Космический мечтатель приземлился» (*Space Dreamer has Landed. Freeman Dyson*), реж. Кароль Ялтовски, 2014, Польша
 «Против метода» (*Meta Math*), реж. Кароль Ялтовски, 2014, Польша
 «Магнус» (*Magnus*), реж. Бенджамин Ри, 2016, Норвегия
 «Терра» (*Terra*), реж. Ян Артрюс Бертран, 2015, Франция
 «Лимб» (*In Limbo*), реж. Антуан Вивани, Франция, 2015
 «Уран: Дракон виляет хвостом» (*Uranum. Twisting the Dragon,s Tail*), реж. Уэйн Файмери, США, Австралия, 2015
 «Тайный мир веществ» (*The Secret Life of Materials*), реж. Панос Раптис, Великобритания, Греция, 2015
 «За гранью дисциплин», реж. Пол Магуайер и Александр Каганский, Великобритания, Россия, 2016
 «Буквальная геометрия», реж. Екатерина Еременко, Россия, Германия, 2015 г.
 «В ожидании волн и частиц», реж. Д. Завильгельский, Россия, 2015
 «Мозг.Вторая вселенная», реж. Ю.Киселева, Россия, 2017
 «Мозг. Эволюция», реж. Ю.Киселева, Россия, 2019
 Фильмы проекта «Моя планета».
 «Охотники за медом», реж. Кристиан Матысек, Польша, 2016
 «Любовь и инженеры» (*Love & Engineering*), реж. Тонислав Христов, Германия, Финляндия, Болгария, 2014
 «Привет, искусственный интеллект!» (*Hi, Ai!*) реж. И. Уиллингер, Германия, 2019
 «Озеро Восток. Хребет безумия», реж. Е. Ерёменко, Россия, 2017
 «Изобретая будущее» (*Inventing Tomorrow*), реж. Лаура Никс, Индия, Мексика, Индонезия, США, 2018
 «АльфаГо» (*AlphaGo*), реж. Грег Кос, США, 2017
 «Стереомир инженера Шухова» (3D), реж. Д. Новиков, Россия, 2019
 «Два дневника» (3D), реж. Д. Новиков, Россия, 2019

«Медведи Камчатки. Начало жизни», реж. В. Гришин, И. Журавлева, 2017
 «Как устроена вселенная?» (*How the Universe Works*), цикл передач, США, с 2010
 «Самое неизведанное» (*The Most Unknown*), реж. Йен Чейни, США, 2018
 «Почему мы креативны?» (*Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma*), Герман Васке, Германия, 2018
 «Плот» (*Flotten*), реж. Маркус Линден, Швеция, Дания, Германия, США, 2018
 «Разум, сердце и душа» (*Head, Heart & Soul*), реж. Е. Ерёмченко, Германия, 2019
 «Вы доверяете этому компьютеру?» (*Do You Trust This Computer?*), реж. Крис Пейн, Япония, США, 2018
 «Искусственный разум. Маршрут в будущее», реж. Р. Канатников, Россия, 2018
 «Чернобыль. Возвращение», реж. Армин Кураш, Польша, 2019
 «(Бес)почвенное богатство», реж. Марси Крават, США, 2018
 «Вирусы: Невидимые убийцы», мини-сериал, Discovery, США, 2018
 «Наука и жизнь», А. Рудницкая, Россия, 2015
 «Неудержимые молодые», реж. Слэйтер Джуэлл-Кемкер, Канада, 2018
 «Элис заботится» (*Alise Cares*), реж. Сэндер Бюргер, Голландия, 2015
 «Дух Баухауса» (*Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus*), реж. Нильс Болбринкер, Томас Тильш, Германия, 2018
 «О, Интернет! Грезы цифрового мира» (*Lo and Behold: Reveries of the Connected World*), реж. Вернер Херцог, США, 2016
 «Пещера забытых снов» (*Cave of Forgotten Dreams*), реж. Вернер Херцог, Канада, США, Франция, Германия, Великобритания, 2010
 «Далекая синяя высь» (*The Wild Blue Yonder*), реж. Вернер Херцог, Германия, Франция, Австрия, Великобритания, 2005
 «Генезис 2.0» (*Genesis 2.0*), реж. Кристиан Фрай, М. Арбугаев, Швейцария, Китай, Россия, Южная Корея, США, 2018
 «Путешествие времени» (*Voyage of Time: Life's Journey*), реж. Терренс Малик, Франция, Германия, США, 2016
 «Ураган: Одиссея ветра» (*Ouragan, l'odyssée d'un vent*), реж. Сириль Барбанкон, Эндрю Биатт, Жаклин Фармер, Франция, 2015
 «Людно внутри» (*Busy Inside*), реж. О. Львова, Россия, США, 2019
 «Земля: Один потрясающий фильм» (*Earth: One Amazing Day*), реж. Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер, Великобритания, 2017
 Киножурналы «Хочу все знать», «Наука и техника»

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

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

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

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

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.1'п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
 - <https://www.discoverychannel.ru>
 - <https://nonfiction.film>
 - <https://www.net-film.ru> - Архив фильмов ЦНФ
 - <http://civilization-tv.media> - ТВ Цивилизация
 - <https://www.istoriya.tv/films/category/2> - ТВ История. Программа Цивилизация
 - <https://csff.ru> - Фестиваль научного кино ФАНК
 - Страница Международного фестиваля зелёного документального кино [@ecocupfilmfestival](#)
 - newochём — переводы самых интересных статей из иностранных СМИ со всего мира.
 - segozavtra [@labelcomedian](#) — смешное шоу про науку, в котором стендап-комики зовут в гости учёных и экспертов из разных сфер — от генной инженерии и бигдаты до шаманизма и грибов.
 - Теория Большой Бороды — самое научно-космический подкаст. Физика, математика, астрономия, астрофизика, другие естественные науки и интересные гости.
 - КритМышь [@critmouse](#) — для тех, кто уже интересуется наукой и образованием. Подкаст о насущных проблемах, философских вопросах и научных загадках.

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией с полным технологическим циклом для

производства кино- и видеофильмов; современным монтажно-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, съёмочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотрными залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

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

	подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
<i>Телевизионный учебный комплекс,</i> состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры неигрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, а также библиотека ВГИК.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-4, ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – разработка теоретической основы тематики	ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении вопросов режиссуры научно-познавательного фильма – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических и практических аспектов монтажа аудиовизуальных произведений – выполнение творческих заданий	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий – ведение конспекта лекций – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия – успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий – наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать монтажные решения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников – представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по монтажу – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений Зачет с оценкой Творческая работа Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ОПК-4	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет, зачет с оценкой Экзамен
2.	ОПК-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет, зачет с оценкой Экзамен
3.	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет, зачет с оценкой Экзамен
4.	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет, зачет с оценкой Экзамен
5.	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет, зачет с оценкой Экзамен

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура научно-популярного фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- доклада
- обсуждения
- творческое задание
- зачет
- зачет с оценкой
- экзамен

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильма всей группой обучающихся, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники

семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

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

Примерный перечень тематики докладов

- «Я и другие», реж. Ф. Соболев, 1971, СССР: Анализ монтажной структуры фильма.
- «Мозг. Вторая вселенная», реж. Ю.Киселева, Россия, 2017: Анализ структуры фильма
- «Изобретая будущее» (Inventing Tomorrow), реж. Лаура Никс, Индия, Мексика, Индонезия, США, 2018: : Анализ структуры фильма и работы с коллективным героем
- «Копилка курьезов», реж. И.Брызгалова, ССК, 1987:
- «Самоорганизация биологических систем», реж. В. Кобрин, 1989, ЦНФ: анализ научной модели.
- Фильм Ж. Мельеса «Путешествие на Луну»: Анализ монтажных спецэффектов в фильмах. Творческие задачи монтажа в произведениях Ж. Мельеса.
- Фильм Д.У. Гриффита "Рождение нации": Анализ монтажной структуры фильма. Творческие Задачи параллельного монтажа в фильме "Нетерпимость".
- Кадр. Композиция кадра, материальный мир в кадре. Цвет, свет, атмосфера в кадре. Крупность. Деталь. Течение времени в кадре.
- Научно-познавательный фильм на телевидении. Особенности и специфика монтажа. Творческие и технические аспекты вопроса.

Обсуждение

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

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

Примерный перечень тематики обсуждений

1. место научно-просветительского кино в современном кинематографе;
2. современная научная картина мира как предмет научно-просветительского фильма;

3. классификация научно-просветительских фильмов. Три основных направления (вида);
4. особенности построения монтажной фразы в научно-просветительском фильме;
5. единство содержания и формы в научно-просветительском фильме;
6. субъективное и объективное в науке, искусстве и в искусстве кинопросветительства. Роль и место авторской личности в научных фильмах разных жанров;
7. сюжет в научно-просветительском фильме: логическое повествование, научный поиск, сюжет-путешествие, монтаж аттракционов;
8. слово в научно-просветительском фильме. Дикторский текст и комментарий. Монологи и диалоги;
9. звуко-зрительный образ и его значение в научно-просветительском фильме;
10. человек в научно-просветительском фильме. Ученый как персонаж и герой, научный консультант;
11. современные направления развития научно-просветительского фильма
12. документальные и игровые эпизоды в научно-просветительском фильме. Особенности работы режиссера с актером и неактером.
13. Национальное научно-просветительское кино: традиции и тенденции.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. В результате выполнения творческого задания обучающийся должен продемонстрировать умение анализировать экранные; создавать аудиовизуальное произведение на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе работы над фильмом.

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

Проходит в форме подготовки доклада или защиты аннотации/сценарной заявки/ расширенной сценарной заявки/ сценария или съемочной работы (по выбору обучающегося) по заранее выбранной тематике, утвержденной руководителем учебно-творческой.

Промежуточная аттестация:

- 3 семест: Аннотация (определение предмета и задачи будущего/ предполагаемого фильма);
- 4 семест: Заявка (уточнение темы, локализация содержания и примерный план композиции);
- 5 семестр: Развернутая заявка – определение композиции (структуры), выбор героев картины, мест съемок;
- 6 семестр: Презентация развернутой заявки (питчинг);
- 7 семестр: Литературная форма сценария и/ или съемочный материал фильма (по выбору обучающегося и решению руководителя мастерской);

8 семестр:

По выбору обучающегося и решению руководителя мастерской:

- Литературная форма сценария, режиссерский сценарий, презентация предполагаемого фильма
- Короткометражный научно-просветительского фильма.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов докладов

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

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

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

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

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

4.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

4.3. Оценивание результатов творческого задания

Результаты выполнения каждого творческого задания определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешное выполнение творческого задания.

Оценка творческого задания является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя учебно-творческой мастерской за съемочным процессом. Критериями могут являться

уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

4.4. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

Включает оценивание уровня теоретических знаний и выполнения творческих заданий, выносимых на зачет с оценкой, экзамен, определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешную сдачу зачета с оценкой, экзамена.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, демонстрирует яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, но допускает несущественные погрешности; демонстрирует, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы; обучающийся не достиг убедительных художественных результатов и не полностью реализовал свой потенциал в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом; неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Режиссура научно-познавательного фильма**

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

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

на 20____/20____ учебный год

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

изменения:

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

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

изменения:

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

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

изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____ В.П. Лисакович
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

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

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчики:

Лисакович В.П., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России

Гелейн А.И., профессор, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей Москвы

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, соотношенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы (форм) ее проведения; формы отчетности по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № 18 от 15.09.2022 г.

Заведующий кафедрой _____ **В.П. Лисакович**
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Цель и задачи творческо-производственной практики

Творческо-производственная практика как часть учебного процесса проводится для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций и нацелена на:

- приобретение практических навыков и компетенций обучающихся в сфере профессиональной деятельности;
- подготовку обучающихся к профессиональной работе по созданию аудиовизуальных произведений различных видов и направлений.

Задачами творческо-производственной практики выступают:

- закрепление и расширение знаний, приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- приобретение коммуникативных навыков с представителями различных профессий в ходе работы по созданию аудиовизуальных произведений различных видов и направлений;
- приобретение навыков руководства творческо-производственным процессом создания аудиовизуального произведения;
- установление и закрепление творческих контактов на профессиональных производствах.

2. Место творческо-производственной практики в структуре образовательной программы

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

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

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

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

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

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

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

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами
Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные	

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения	
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.	
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	

В результате прохождения творческо-производственной практики обучающийся должен:

знать методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения;

уметь самостоятельно и в составе группы вести творческий поиск;

владеть навыками работы на фильмопроизводящих и телевизионных организациях.

4. Содержание творческо-производственной практики

Творческо-производственная практика предназначена для получения обучающимися опыта работы в составе съемочной группы на основе наблюдения за работой режиссера, его взаимодействия с членами творческой группы. Участие в работе над фильмом позволяет обучающемуся изучить методы работы режиссера над драматургией и художественным решением фильма, понять свою роль в творческом процессе, усвоить на практике суть монтажа как технологического и творческого процесса соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое.

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

Содержание работы обучающихся в период прохождения творческо-производственной практики заключается в:

- освоение основных видов и методов организации профессиональной деятельности режиссеров;
- выполнении индивидуального задания, самостоятельном изучении одного из тематических вопросов.

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

Тематический план творческо-производственной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий: – участие в творческо-производственной работе съемочной группы на Учебной киностудии ВГИКа, в профильных лабораториях института или профильной организации – работа с аппаратурой, готовым материалом в студии; – монтаж снятых работ; – выполнение отдельных поручения руководителей соответствующих	Контроль со стороны руководителя практики

		подразделений. Выполнение индивидуального задания	
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики Промежуточная аттестация в форме зачета	Защита отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения творческо-производственной практики

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

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

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

Проведение творческо-производственной практики организуется как для всей учебно-творческой мастерской, так и путем деления обучающихся на подгруппы. Решение об осуществлении мелкогрупповой организации проведения творческо-производственной практики принимается на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма.

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

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры неигрового фильма (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.

6. Форма отчетности о творческо-производственной 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 обучающимся источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

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

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

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

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

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

7.1. Основная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов. – М., 1962.
2. Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896-1916 гг. – М., 2002.

3. Вишневский Вен. Документальные фильмы дореволюционной России. – М., 1996.
4. Джулай Л.Н. Документальный иллюзион. – М., 2002.
5. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство
6. Киноведческие записки.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
8. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. СПб.: Искусство-СПб, 2000.
9. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
10. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста. – М., 2004.
11. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.
12. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
13. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.

7.2. Дополнительная литература

1. Аранович. С. Воспоминания. Рецензии. Дневники. – СПб., 1998.
2. Взгляните на лицо: Сб. – М., 1975.
3. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М., 1981.
4. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
5. Гуревич Л. Линия судьбы. – М., 1981.
6. Клейман Н.И. Формула финала. – М., 2004.
7. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
8. Меркель М. Портреты. – М., 1976
9. Непомнящий Т. Расскажи о доме своем. – М., 1979.
10. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь. – М., 1988.

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

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.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/>

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

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

2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение творческо-производственной практики

Проведение творческо-производственной практики осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях Университета, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA

Наименование специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики
	- ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA - грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; - пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); - учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс , состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

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

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.

11. Особенности прохождения творческо-производственной 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.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческо-производственной практики

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

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;

– характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о творческо-производственной практике

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

Примерные вопросы к зачету по практике:

- перечислите личностные и профессиональные качества, необходимые, по Вашему мнению, для успешной работы режиссера;
- опишите, как осуществляется сотрудничество режиссера с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером в процессе создания фильма;
- охарактеризуйте организацию творческо-производственной подготовки к съемке фильма;
- опишите организацию съемочно-постановочной работы над фильмом;
- проанализируйте этапы работы сотрудников продюсерских компаний, киностудий над творческими проектами;
- опишите свое участие в разработке творческого проекта.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

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

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

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа	В полном объеме сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Отсутствие системы знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Отсутствие системы знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Отсутствие системы знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения
ПКО-2. Владеет художественными	ПКО-2.1. Знает основные явления и	В полном объеме сформирована система	Сформирована система знаний основных явлений и	Фрагментарные, бессистемные знания	Отсутствие системы знаний основных

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия;	знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия с незначительными замечаниями	основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия
	ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	В полном объеме сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Отсутствие системы знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения	В полном объеме сформирована система знаний процесса создания экранного произведения	Сформирована система знаний процесса создания экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания процесса создания экранного произведения	Отсутствие системы знаний процесса создания экранного произведения
<i>Практические умения</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных	В полном объеме сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств	Сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств	Отсутствие сформированных умений разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств

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

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

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
публичного использования		(графика производства)	незначительными замечаниями	постановочного плана (графика производства)	(графика производства)
<i>Практические навыки</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Успешное применение навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В целом обладает навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5.3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами	Успешное применение навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	В целом обладает навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	Отсутствие навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее	ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)	Успешное применение навыков самоанализа (рефлексии)	В целом обладает навыками самоанализа (рефлексии) с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками самоанализа (рефлексии)	Отсутствие навыков самоанализа (рефлексии)
	ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов,	Успешное применение навыков сравнения результатов, полученных	В целом обладает навыками сравнения результатов, полученных при решении	Несистемное, фрагментарное обладание навыками сравнения	Отсутствие навыков сравнения результатов, полученных при

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

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу с незначительными замечаниями	фрагментарное обладание навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода навыками	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода
	ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала	Успешное применение навыков координации работы художественно-производственного персонала	В целом обладает навыками координации работы художественно-производственного персонала с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками координации работы художественно-производственного персонала	Отсутствие навыков координации работы художественно-производственного персонала
	ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

12.3. Критерии оценки результатов творческо-производственной 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)**

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**

ДНЕВНИК

**прохождения творческо-производственной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

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

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Москва 2022

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 blue or grey 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

[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)**

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

ОТЧЕТ

**о творческо-производственной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Москва 2022

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) _____
(подпись)

Руководитель практики от Университета

(должность) _____
(фамилия, инициалы) _____
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) _____
(фамилия, инициалы) _____
(подпись)

20____г.

Приложение 3

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**

ХАРАКТЕРИСТИКА

**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма**

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.

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

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
2.	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы			
3.	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-			

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
	производственной деятельности			
4.	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			
5.	ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя			
6.	ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования			

*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.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе творческо-производственной практики

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

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

на 20____/20____ учебный год

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

следующие изменения:

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

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

следующие изменения:

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

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

следующие изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры неигрового фильма _____

(подпись)

В.П. Лисакович

«_____» _____ 20____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

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

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: Осипов А.В., доцент

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма
Протокол № 18/2 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Практические занятия	19
6.1. Семинары	19
6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий	21
7. Индивидуальные занятия	21
8. Самостоятельная работа обучающихся	22
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	26
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	26
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	27
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	29
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	37

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понимание монтажа как универсального принципа, лежащего в основе создания аудиовизуального произведения и реализующегося на всех уровнях – от актерской игры до композиции кадра. Будущий режиссер должен овладеть умением точно и профессионально грамотно задумать фильм в пластических и звуковых образах, смог четко реализовать свой замысел на съемках и полученный материал в монтажно-драматургическую композицию единого кинопроизведения.

Задачи дисциплины:

- сформировать у обучающихся знание теоретических основ монтажа аудиовизуального произведения, основных принципов и законов монтажа фильмов, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре;
- выработать понимание обучающимися сущности монтажной природы фильма;
- сформировать умение реализовать в монтаже последовательную связь отдельных кадров, целых эпизодов, по-разному снятых и по-разному смонтированных;
- привить обучающимся интерес к данному виду режиссерской деятельности;
- развить художественный вкус и изобретательность обучающихся;
- сформировать умение использовать творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стиливого творческого лица, индивидуального «монтажного почерка».

Рабочая программа дисциплины вбирает в себя наработки, сделанные теоретиками кино: Л. Кулешовым, С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, Дз. Вертовым, А. Пелешяном, А. Тарковским, Д. Арижоном, У. Гриффитом и др.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика монтажа» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются на 1-4 курсах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по режиссуре неигрового фильма, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др.

«Теория и практика монтажа» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров, так как монтаж как творческий и технологический процесс в системе кинопроизводства пронизывает всю работу по созданию фильма. Преподавание дисциплины строго согласуется со всей программой обучения мастерству режиссера неигрового кино- и телефильма, базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, ориентировано на усиление профессиональной

составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код общепрофессиональной компетенции	Наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Таблица 2

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода.

сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования
---	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать*: категории и положения теории монтажа экранного произведения; основные исторические этапы развития теоретических знаний в области монтажа; исторические факты и имена, связанные с формированием современной теории монтажа; основные практические методы, приемы, правила и технологии монтажа аудиовизуального произведения; художественные и технические средства, используемые в монтаже;

– *уметь*: анализировать экранные произведения с точки зрения монтажного решения; создавать аудиовизуальное произведение монтажными средствами на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе монтажа фильма; самостоятельно смонтировать отснятый материал на различных носителях; исполнять обязанности режиссера монтажа;

– *владеть*: навыком воплощения творческих замыслов в экранный продукт; основными методами, правилами, приемами и технологиями монтажа кинопроизведения: от сценарной разработки до чистового монтажа; навыками использования современных технических и художественных средств монтажа; навыками взаимодействия с творческим коллективом, техническими специалистами в области монтажа на всех этапах создания аудиовизуального кинопроизведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетные единицы, 792 академических (594 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1, 5, 6 семестры), экзамен (2, 3, 4, 7, 8 семестры).

Таблица 3

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:	274	43	38	43	38	43	22	25	22
Аудиторные занятия всего, в том числе:	206	34	30	34	30	34	14	16	14
Лекции	118	16	14	16	14	16	-	-	-
Практические занятия	154	18	16	18	16	18	14	16	14
Индивидуальные занятия	67	9	8	9	8	9	8	9	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	320	23	34	29	34	23	8	47	122
Выполнение творческого задания	320	23	34	29	34	23	8	47	122
Промежуточная аттестация	198								
зачет с оценкой	18	6				6	6		

экзамен		180		36	36	36			36	36
ИТОГО:	акад.час	792	72	108	108	108	72	36	108	180
Общая трудоемкость	з.е.	22	2	3	3	3	2	1	3	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
1-й курс					
1-й семестр					
Тема 1. Докинематографический монтаж. Зарождение монтажного принципа	4	4	–	–	8
Тема 2. Развитие монтажных принципов в неом кино	4	4	–	–	8
Тема 3. Выразительные средства монтажа – кадр, крупность, ракурс. Панорамная съемка, съемка с движения. Статичный кадр и кадр с движением	8	6	–	–	14
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	9	23	36
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-й семестр	16	18	9	23	72
2-й семестр					
Тема 4. Возникновение монтажной теории	4	4	–	–	8
Тема 5. Общая структура фильма: эпизод, монтажная фраза, сцена, мизансцена	4	4	–	–	8
Тема 6. Принципы классических схем монтажа.	6	4	–	–	10
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	34	46
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 2-й семестр	14	32	8	34	108
Всего промежуточная аттестация за 1-й курс					42
Всего за 1-й курс	30	100	17	57	180
2-й курс					
3-й семестр					
Тема 7. Виды и формы монтажа	4	4	–	–	8
Тема 8. С. Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж	4	4	–	–	8
Тема 9. Зарождение первой Новой волны во французском кинематографе	4	2	–	–	6
Тема 10. История монтажа в документальном кино	4	4	–	–	8
Работа над творческим заданием – съемка	–	4	9	29	42

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 обучающегося.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
творческого задания					
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 3-й семестр	16	18	9	29	108
4-й семестр					
Тема 11. Появление звука в кино. С. Эйзенштейн: «вертикальный монтаж»	4	2	–	–	6
Тема 12. Звукозрительный контрапункт монтажа. Понятие монтажной полифонии	4	4	–	–	8
Тема 13. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма	4	4	–	–	8
Тема 14. Синхронная запись и монтаж синхронных фонограмм	2	2	–	–	4
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	34	42
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 4-й семестр	14	16	8	34	108
Всего промежуточная аттестация за 2-й курс					72
Всего за 2-й курс	30	34	17	63	216
3-й курс					
5-й семестр					
Тема 15. Новые тенденции в монтаже периода неореализма	2	2	–	–	4
Тема 16. Использование панорамной съемки, «длинных кадров-сцен»	2	2	–	–	4
Тема 17. Субъективная камера, съемка с движения	2	2	–	–	4
Тема 18. Монтаж в авторском кино	4	2	–	–	6
Тема 19. Дистанционный монтаж	2	2	–	–	4
Тема 20. Тенденции монтажа в современном кино и на телевидении.	4	4	–	–	8
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	9	23	36
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-й семестр	16	18	9	23	72
6-й семестр					
Тема 21. Развитие и «нарушение» классических принципов монтажа в истории кино (Сравнительный анализ).	–	4	–	–	4
Тема 22 Документальный фильм и телеэкран. Сравнительный анализ творческих приемов в практике монтажа при создании документальных фильмов для кино и телевидения	–	4	–	–	4
Тема 23. Кинохроника и личные архивы (кино,	–	2	–	–	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
видео, цифровые и т.д.) хроника в игровом и документальном кино.					
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	8	20
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 6-й семестр	–	14	8	8	36
Всего промежуточная аттестация за 3-й курс					12
Всего за 3-й курс	16	32	17	31	108
4-й курс					
7-й семестр					
Тема 24. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра. Специфика монтажных приемов клипа.	–	4	–	–	4
Тема 25. Концепция рекламного фильма. Коммерческая составляющая. Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты.	–	4	–	–	4
Тема 26. Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и телешоу. Творческие и производственные проблемы.	–	4	–	–	4
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	9	47	60
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 7-й семестр	–	16	9	47	108
8-й семестр					
Тема 27. Особенности монтажных приемов анимационного документального фильма.	–	2	–	–	2
Тема 28. Характеристика монтажных приемов в новых видах экранных искусств.	–	4	–	–	4
Тема 29. Основные тенденции в монтаже современного неигрового фильма.	–	4	–	–	4
Работа над творческим заданием – съемка творческого задания	–	4	8	122	134
Промежуточная аттестация – экзамен	–	–	–	–	36
Итого за 8-й семестр	–	14	8	122	180
Всего за 4-й курс	–	30	17	169	288
Всего промежуточная аттестация за 1-4-й курсы					198
ВСЕГО за 1-4 й курсы	76	130	68	320	792

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретический блок включает лекции по общей теории монтажа, истории развития монтажа игрового и неигрового кино- и телефильма. Теоретические

занятия развивают общий культурный уровень обучающихся, знакомят их с основными этапами развития мирового кино и телевидения, эволюции теории кино и возникновения теории медиакультуры, дают представление об их внутренних законах и специфике, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания и телевидения как вида искусства и средства коммуникации. Особое внимание уделяется основным тенденциям монтажа, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс, исследуются художественно-выразительные средства аудиовизуального языка в контексте основных философских и политических моделей XX века, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах. Важное место в дисциплине занимает изучение практических монтажных приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают обучающимся выработать свой собственный взгляд на киноискусство и найти авторский почерк.

**1-й курс
1-й семестр**

**Тема 1. Докинематографический монтаж.
Зарождение монтажного принципа**

Монтаж в смежных видах искусств: театр, музыка, архитектура, живопись. Значение термина «монтаж». Первооснова кинематографического монтажа в «Десяти оживших фотографиях» и «Прибытие поезда» братьев Люмьер. Элементы монтажа в наскальных рисунках. Монтажные приемы в древнеегипетской архитектуре. Храм Амона в г. Карнаке. Сравнительные масштабы жилища египтянина с размерами храма и другие «монтажные приемы» древнеегипетских мастеров. Крупный, средний и общий план в театре. Темпоритм и линейность в музыке. Композиция и монтажное построение целенаправленного внимания зрителя в живописи. «Параллельный монтаж» сцены казни Остапа в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». «Монтажная разработка» сцены появления Петра в поэме А.С. Пушкина «Полтава».

«Нарезка» и «склейка» – разница подхода к монтажу в американском и российском кинематографах. Принципы интуитивного монтажного взаиморасположения отдельных сюжетов в киносеансе «Десяти оживших фотографий». Прообраз глубинной мизансцены в «Прибытии поезда».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 2. Развитие монтажных принципов в немом кино

Выразительные средства немого кинематографа. Крупность кадра и ее эволюция. Монтаж. Надписи. Открытия У. Гриффита. Стоп-кадры, наплывы, межэпизодный монтаж Ж. Мельеса. Американская школа монтажа. Э.Портер, У. Гриффит – параллельный монтаж, деталь, съемка с движения, принцип спасения в последнюю минуту, расстановка камер. Создание иллюзии непрерывности действия при помощи наплывов в фильме «Путешествие на Луну». Выделение смысловых акцентов при помощи цвета. Необходимость применения новых форм

монтажа в реализации драк и погонь в американских вестернах. Новые монтажные приемы в фильме Э.Портера «Приключения американского пожарного». Применение параллельного монтажа в фильме «Большое ограбление поезда». Введение параллельного монтажного повествования различных драматургических линий в фильме У. Гриффита «Нетерпимость». Другие монтажные открытия У. Гриффита в этом фильме: монтажный рефрен, изменяющийся фон под надписями, многоплановое и многоуровневое действие в массовых сценах и т.п.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 3. Выразительные средства монтажа – кадр, крупность, ракурс.

Панорамная съемка, съемка с движения.

Статичный кадр и кадр с движением

Брайтонская школа. Особенности внутрикадрового монтажа. Неосмысленное применение крупных планов.

Русское дореволюционное кино. Фильмы Е. Бауэра, Я. Протазанова. Внутриэпизодный монтаж в фильмах А. Смита и Дж. Уильямсона. Монтажные переходы через нерезкость. Крупные и сверхкрупные планы как точка зрения персонажа. Сочетание интерьерных и натурных кадров. Монтажная склейка на непрерывном движении.

Зарождение отечественных монтажных принципов в творчестве российских режиссеров А. Дранкова, И. Ермольева, М. Добужинского. Становление отечественной киностилистики и монтажной манеры подачи актерского исполнения в фильмах Е. Бауэра «Жизнь за жизнь» и Я. Протазанова «Пиковая дама». Завершение монтажа фильма «Жизнь за жизнь» декоратором этого фильма Л. Кулешовым. Закон первого и последнего кадров. Построение начального эпизода. Эмоциональная синусоида, эмоциональная пауза. «Сюита туманов». Различные ритмические построения сцен и эпизодов в зависимости от поставленных перед ними задач. Часть вместо целого.

«Броненосец "Потемкин"» С. Эйзенштейна. Монтажное построение сцены расстрела на одесской лестнице. Монтажная фраза вскочившего льва – «и камни взревели».

Понятие композиции кадра, съемочный кадр и монтажный кадр. Статичный кадр. Движение на статике. Движение в кадре и движение камеры. Внутрикадровый монтаж (продолжение). Движение действия. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное движение. В разных направлениях. Встречное. Виды кадра с движением: панорама, наезд, отъезд. Проезды, проходы, съемка с рук. Использование операторской техники. Траекторная съемка. Иные виды движения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

2-й семестр

Тема 4. Возникновение монтажной теории

Л. Кулешов. «Эффект Кулешова» и «творимая земная реальность». Крупный план как средство подъема монтажного ритма. Комментарии Вс. Пудовкина о

первой демонстрации «эффекта Кулешова». Эмоция зрителя как следствие увиденной реакции, созданной исключительно монтажными средствами.

Кинематографические и монтажные открытия С. Эйзенштейна. Монтаж аттракционов., Фильм «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна – новый этап в кинематографе и монтаже.

Теория монтажа Дзиги Вертова. Манифест «Мы». Фильм «Человек с киноаппаратом». Долой из монтажа литературу и театр.

Монтажные приемы хроники в документальном кинематографе. Сочетание документального и игрового материалов. Формообразующий элемент в построении «фильма» в целом. Монтаж кадров и эпизодов по принципу скрытой идентичности и по контрасту.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий А. Базена, Д. Вертова, Ж.-Л. Годара, Д. Гриффита, Л. Кулешова, Вс. Пудовкина, М. Ромма, А.Тарковского, С. Эйзенштейна).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 5. Общая структура фильма: эпизод, монтажная фраза, сцена, мизансцена

Кадр как ячейка монтажа. Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа. Взаимодействие кадров – рождение нового смысла (теория Л. Кулешова и сегодняшний кинематограф). Длительность кадра. Время, пространство, ритм. Монтажный кадр. Кадры фронтальные и диагональные. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ. Точка зрения камеры. Ракурс: смысл и образ. Понятие мизанкадра.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 6. Принципы классических схем монтажа.

Принципы классической схемы монтажа. Монтаж по крупности, углу съемки (ракурсу), движению и т.д. Движение в фильме. Ритм и темп изображения. Мизансцена. Монтажная композиция эпизода. Практические занятия. Панорамная съемка, съемка с движения. Статичный кадр, статичная камера. Общая структура фильма: эпизод, монтажная фраза, сцена, мизансцена.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

2-й курс

3-й семестр

Тема 7. Виды и формы монтажа

Монтаж внутрикадровый, межкадровый, горизонтальный, вертикальный, глубинный, послойный и т.д.

С. Эйзенштейн «Четвертое измерение». Монтаж метрический, ритмический, тональный, обертоновый, интеллектуальный. Повествовательный, поэтический, метафорический, эмоциональный монтаж.

Монтажная форма и содержание фильма К. Дреера «Страсти Жанны д'Арк». Чередование крупных планов как основа монтажного построения фильма. Соответствие монтажной формы содержанию: фильм на основе протоколов свидетельских показаний и ответов Жанны выстраивается на крупных планах соответствующих персонажей. Монтажный строй фильма, учитывающий исполнительские и визуальные особенности главной героини.

Фильм Л. Бунюэля «Андалузский пес». Монтаж по эмоциональной доминанте. Шокирующие кадры как монтаж аттракционов. Элементы сюрреализма в монтажном построении фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 8. С. Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж

Теория интеллектуального монтажа, его место в современном кинематографе. Монтажность мышления («Монтажная форма как структура есть реконструкция законов мышленного хода». С. Эйзенштейн). Монтажный образ. Монтаж как выразительное средство кинематографа. Стилистика. Драматургия и монтаж. Режиссура и монтажные решения. Роль монтажа в игровом и неигровом кино. Монтажное и немонтажное изображение. «Комфортный» и «некомфортный» монтаж. Виды монтажа. Виды монтажа. Склейка. Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Сцепление монтажных фаз, кусков, эпизодов. Фильм С. Эйзенштейна «Октябрь». Метрический и ритмический монтаж в сцене запуска сепаратора. Тональный и обертоновый монтаж в эпизоде прозрения крестьян. Теория интеллектуального монтажа. Неудача с эпизодом визуального представления божеств («Я хотел развенчать Богов – Боги отобрали у меня разум»).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 9. Зарождение первой Новой волны во французском кинематографе

Р. Клер – фильм «Антракт». Особенности монтажных приемов, используемых в фильмах первой Новой волны. Смысловая и ритмическая связь кадров между собой. Теория бессюжетного построения фильма. Монтаж по принципу чисто визуального построения и тональности кадров. Монтажный рефрен из кадров балерины. Монтажное построение неожиданного финала.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 10. История монтажа в документальном кино

Монтаж в истории документального кино (Д. Гирсон, Р. Флаэрти, Д. Вертов, Э. Шуб, Р. Ликок и др.). Создание образа монтажным путем.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

4-й семестр

Тема 11. Появление звука в кино. С. Эйзенштейн: «вертикальный монтаж»

Звук и жанр. Звук и стиль. Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция. Отбор и запись шумов. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ).

Понятие «вертикального» монтажа («Монтаж 1938» С. Эйзенштейн, «Будущее звуковой фильма. Заявка» С. Эйзенштейн, Г. Александров, В. Пудовкин и т.д.)

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Реалистичный и нереалистичный звук. Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Озвучание фильма: технология, производство, творчество.

Понятия «футаж» и «тайм код».

Написание монтажных листов.

Обсуждение фильмов С. Эйзенштейна «Александр Невский» и М. Ромма «Обыкновенный фашизм».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 12. Звукозрительный контрапункт монтажа.

Понятие монтажной полифонии

С. Эйзенштейн о звукозрительном контрапункте. Контрапункт в драматургии. Контрапункт в монтаже. Контрапункт в изображении и звуке.

Написание монтажных листов (продолжение).

Обсуждение звукозрительного построения фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 13. Звуковое решение фильма.

Музыкальное и шумовое оформление фильма

Работа с композитором, звукооформителем и звукорежиссером. Тонировка, перезапись.

Предметный разбор и анализ звуковой партитуры неигрового и игрового фильма, телевизионной передачи (ток-шоу).

Обсуждение монтажной структуры и звукового решения в фильме А.Тарковского «Сталкер».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 14. Синхронная запись и монтаж синхронных фонограмм

Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в неигровом и игровом кинематографе (история и современные тенденции). Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукооформителем и звукооператором.

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Синхронное слово. Слово автора в кадре и за кадром. Слово, шумы и музыка. Словесный образ. Словесное действие. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.).

Обсуждение монтажной структуры и звукового решения в фильме Э. Климова «Агония».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

**3-й курс
5-й семестр**

Тема 15. Новые тенденции в монтаже периода неореализма

Использование стилистических приемов документального кино в игровом. Натуральный (естественный) свет для подчеркивания достоверности происходящего на экране. Отказ от павильонных съемок. Применение общих планов в натурных съемках для подчеркивания реалистичности жизни персонажей фильма. Использование «живой» камеры для приближения к документальной стилистике. Тяготение общей структуры фильма к журналистике.

Документальная стилистика в фильме Витторио де Сика «Похитители велосипедов», обсуждение монтажного решения фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 16. Использование панорамной съемки, длинных «кадров-сцен»

Движение в кадре и движение камеры. Внутрикадровый монтаж (продолжение). Движение действия. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное движение. Виды кадра с движением: панорама, наезд, отъезд. Проезды, проходы, съемка с рук. Длинные «кадры-сцены».

Движение в кадре и движение камеры. Внутрикадровый монтаж (продолжение). Движение действия. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное движение. В разных направлениях. Встречное. Виды кадра с движением: панорама, наезд, отъезд. Проезды, проходы, съемка с рук. Использование операторской техники. Траекторная съемка. Иные виды движения.

Использование движения на экране (панорамы) на примере фильма Л. Висконти «Гибель Богов». Планы, снятые с движения в монтажной драматургии фильма. Ярко выраженная геометрическая направленность панорам. Раскрытие глубокого психологизма драмы, происходящей в фильме, путем использования верхних точек на общих планах. Применение режиссером смысловых знаков-символов, их органичное вплетение в общую структуру монтажа фильма.

Современные тенденции использования «Кадров-сцен» на примере фильма С.Шиппера «Виктория» (2015).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 17. Субъективная камера, съемка с движения

«Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки (на примере фильма Ф. Феллини «Восемь с половиной»).

Монтаж в поэтическом кинематографе на примере фильмов «Восемь с половиной» Ф. Феллини, «Тени забытых предков» С. Параджанова, «Древо желаний» Т. Абуладзе.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 18. Монтаж в авторском кино

Теория «запечатленного времени» А. Тарковского. Темп и ритм как формообразующие элементы монтажа в фильме «Жертвоприношение» А. Тарковского.

Монтажная структура фильма «Проверки на дорогах» А. Германа.

Экспериментальное кино Ж.-Л. Годара. Прерывистый и нарративный монтаж в фильме «На последнем дыхании» Ж.-Л. Годара.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 19. Дистанционный монтаж

Теория дистанционного монтажа. Фильмы А. Пелешяна «Мы» и «Времена года» и др.. Противопоставление в теоретических изысканиях Пелешяна монтажу Эйзенштейна как принципу «стыковок», соотнесений соседних кадров принципу разделения кадров и разнесения их на определенные дистанции. «Монтажный стык» между кадрами у Эйзенштейна, «интервал» у Вертова, монтажная «дистанция» у Пелешяна. Создание определенного смыслового ритма, зрительских ожиданий повторением одного и того же кадра (или другого элемента фильма). Определение разницы между вариантами повторов: не каждый повторенный элемент является осуществлением принципа «дистанционного монтажа». Условие возникновения смыслового расщепления элемента при повторе: его включение в различные, преимущественно контрастные контексты, за счет чего он получает различные толкования, различные смыслы. Длительность «следа» кадра в памяти зрителя в соотнесении с резкостью контрастного контекста, как условие определения дистанции между «разнесенными» кадрами или элементами кинотекста. Создание в экранном произведении системы модулирования сходных образов и смыслов, наряду с системой их развития и расщепления. Черты сложного полифонизма, многослойности и многообразия во взаимодействии смыслов кинотекста при дистанционном монтаже. Полифония фильмов Пелешяна, построенных с использованием теории «дистанционного монтажа», как пример существования его творчества «по ту сторону игровой и неигровой».

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 20. Тенденции монтажа в современном кино и на телевидении

Использование компьютерной графики и современных цифровых спецэффектов в монтаже документального и игрового кино. Эстетика киноизображения и цифровые технологии. Тенденции монтажа в современных российских и зарубежных телесериалах.

Монтаж телепередач с элементами реконструкции событий. Игровые средства в неигровом кино. Художественный образ. Режиссеры и фильмы (анализ). Особый жанр: фильм-мокьюментари, докудрама. Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность. Взаимодействие актера и неактера. Метод реконструкции материала в современном документальном телефильме –

монтаж хроники и постановочного материала (на примере телефильмов «Покровские ворота» М. Козакова, «Ликвидация» С. Урсуляка и др.).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

6-й семестр

Тема 21. Развитие и «нарушение» классических принципов монтажа в истории кино.

Концепция А.Базена. О.Уэллс. Внутрикадровый монтаж. Ж.Л. Годар. Штампы монтажа в игровом и документальном кино.

Экспериментальное кино Жан-Люка Годара. Прерывистый и нарративный монтаж в фильме Ж.-Л. Годара «На последнем дыхании».

Прерывистый монтаж или, как любят говорить – «Годаровский монтаж», возник в начале 60-х годов прошлого столетия. Его можно заметить в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Протест «новой волны» и использование нарушений в соединении кадров. Скачкообразные стыки между кадрами. Монтаж крупных планов, снятых с разных точек. Сжатие времени.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 22. Документальный фильм и телеэкран.

Сравнительный анализ творческих монтажных приемов в практике режиссуры при создании документальных фильмов для кино и телевидения

Приоритетные цели и задачи документального кино- и телефильма (сравнительный анализ монтажных приемов и тенденций). Художественный образ и информация. Эстетика изобразительного решения. Выразительные средства (сравнительный анализ).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

Тема 23. Кинохроника и личные архивы (кино, видео, цифровые и т.д.) хроника в игровом и документальном кино.

Задачи и развитие кинохроники. Перемонтаж хроники как способ создания нового смыслового содержания кадра. Просветительская, информационная и идеологическая роли кинохроники. Кинохроника и кинопериодика. Опыт «Кинопоезда» А. Медведкина. От А.Медведкина к Жану Рушу, Крису Маркеру, «новой волне» и «синема-верите (cinéma-vérité)» (эстетика, драматургия, особенности монтажа, особенности режиссуры). Монтажный фильм: от Э. Шуб до киноэпопеи «Великая Отечественная» (обзор). Рождение документалистики из кинохроники: монтаж, драматургия, режиссура, операторское мастерство. Киноархивы (краткий обзор). Запечатленное время. Кинолетопись. Кинохроника сегодня. Псевдодокументалистика: фильмы-мокьюментари (особенности монтажа). Кинохроника, телевидение, интернет. Своеобразие восприятия времени и событий через призму личного архива. Экранный документ общественного значения из личного архива: история и современность.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

4 курс 7-й семестр

**Тема 24. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра.
Специфика монтажных приемов клипа**

Задачи клипа. Эстетика клипа. Драматургия клипа. «Клипový» монтаж и «клиповое» мышление. Работа оператора. Монтажные приемы режиссуры. Использование компьютерных технологий.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

**Тема 25. Концепция рекламного фильма. Коммерческая составляющая.
Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты.**

История возникновения. Каноны жанра. Художественный и коммерческий потенциал сценария. Проблемы режиссуры и монтажа. Монтажные приемы, продиктованные особенностями жанра.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3.

**Тема 26. Особенности производства постановочных телевизионных передач,
телевизионных игр и телешоу. Творческие и производственные проблемы.**

Выразительные средства. Драматургия. Монтаж. Режиссура. Журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером монтажа, с режиссером. Режиссерский сценарий – как с ним работает режиссер монтажа. Творческие проблемы. Рейтинг. Проблемы производства.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

7-й семестр

**Тема 27. Особенности монтажных приемов анимационного документального
фильма.**

Анимация и документалистика. Жанр анимационной документалистики: фильм «Крулич» Анки Дамиан, фильм «Вальс с Баширом» Арии Фольмана («Золотой глобус», «Сезар» и приз Национального общества кинокритиков США как лучший иностранный фильм, номинация на «Оскар»). Анимация и документалистика: особенности синтеза. Специфические монтажные приемы анимационного документального фильма.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

**Тема 28. Характеристика монтажных приемов в новых видах экранных
искусств.**

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медиатекст. Интерактивность. Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Индивидуальное кинопотребление. Эстетика киноизображения сегодня. Экранное искусство и Интернет. Характеристика монтажных приемов в новых видах экранных искусств. Новый вид литературного творчества — «сетература» как предвестница возникновения «сетикино». Проблемы семиотики. Эстетика киноизображения и цифровые технологии.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

Тема 29. Основные тенденции в монтаже современного неигрового фильма.

Современные жанры и виды неигрового кино. Основные тенденции в монтаже. Ориентация на телевизионную эстетику. Авангардисты и консерваторы. Фильмы Майкла Мура. Документальный авангард (от постмодернизма до артдокфеста). Развитие языка кино. «В поисках Сахарного Человека». Новые имена в документалистике.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3

6. Практические занятия

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Практические занятия по дисциплине предусматривают просмотр фильмов или отрывков с последующим обсуждением, обсуждение по темам теоретической части дисциплины, выполнение творческих заданий.

6.1. Семинары

Для практического освоения дисциплины существенное значение имеют семинары. На семинарских занятиях, являющихся продолжением лекционной работы, обсуждаются и анализируются основные проблемы истории, теории и практики монтажа, течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, отличительные особенности монтажа в творчестве крупнейших мастеров и наиболее заметные современные фильмы.

Программа *просмотров фильмов* или отрывков соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Подбор фильмов отражает теоретические и практические аспекты монтажа, знакомит обучающихся с основными методами, приемами, правилами и технологиями монтажа аудиовизуального произведения, представляет примеры наиболее интересных монтажных решений.

Обсуждения письменных и съемочных работ проводятся с целью коллективного анализа и контроля со стороны преподавателя и группы обучающихся.

Изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, помогает обучающимся выработать свой собственный взгляд искусство монтажа. Итогом этих занятий является написание рецензий (докладов) на просмотренные фильмы, обсуждение которых проводится с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

Творческие семинары проводятся как обсуждения письменных и съемочных работ с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской, помогают обучающимся выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания фильма. Проведение семинаров включает:

Примеры тем обсуждений по темам теоретической части дисциплины:

- выразительные средства монтажа – кадр, крупность, ракурс;
- классические принципы монтажа: по крупности, по ракурсу, по направлению движения, по фазе движения, по свету, по цвету и т.д.;
- монтаж метрический, ритмический, тональный, обертоновый, интеллектуальный;

- ритм и темп, темпо-ритмический рисунок;
- панорамная съемка: виды, технические особенности и творческое применение;
- принципы отбора киноматериала и его последующее конструирование;
- задачи и специфика параллельного монтажа;
- соответствие монтажной формы содержанию: виды монтажных композиций сцен;
- специфика построения внутрикадрового монтажа;
- анализ звуковой партитуры (шумы, музыка, дикторский текст – по необходимости);
- современные направления монтажа в отечественной и зарубежной документалистике (и игровом кино) на примерах показов новейших кинофестивалей;
- поиск новых форм, жанров и направлений в неигровом кино;
- новейшие технологии и технические достижения, используемые неигровым кинематографом;
- неигровые фильмы выпускников мастерских режиссуры документального кино- и телефильма.

Примеры тем обсуждений конкретных примеров кинематографа:

- Фильм Ж. Мельеса «Путешествие на Луну»: Анализ монтажных спецэффектов в фильмах. Творческие задачи монтажа в произведениях Ж. Мельеса.
- Фильм Д.У. Гриффита "Рождение нации": Анализ монтажной структуры фильма. Творческие Задачи параллельного монтажа в фильме "Нетерпимость".
- Фильм Я. Протазанова "Пиковая дама": Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильмы С. Эйзенштейна: "Броненосец "Потемкин", "Иван Грозный" : Анализ монтажной структуры фильмов.
- Фильм К. Дреера «Страсти Жанны д'Арк»: Анализ монтажной структуры фильма. Крупность, ракурс.
- Фильм С. Лозницы "Блокада": Анализ монтажной структуры фильма. Влияние звукозрительного образа на драматургию картины. Выразительные функции звука.
- Фильм А. Тарковского «Зеркало»: Анализ монтажной структуры фильма. Музыка кино - как особый музыкальный жанр.
- Фильм Витторио де Сика «Похитители велосипедов»: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Шиппера “Виктория”: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков»: Анализ монтажной структуры фильма. “Живописная эксперессия” фильма.
- Фильм А. Дамиан «Крулич»: Анализ монтажной структуры анимационного документального фильма, анализ монтажных приемов.

6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий

Практические занятия, предусматривающие выполнение обучающимися ряда творческих заданий, предлагаемых для выполнения учебным планом и преподавателем, позволяют осуществить их пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих монтажных приемов в их практической реализации

Занятия по специальности, связанные с практическим освоением профессии, включают следующие основные задания:

1. Письменные задания по различным разделам теории и практики монтажа.
2. Фотосъемка и фотомонтаж по заданной теме.
3. Видеосъемка творческих заданий («Основы работы с камерой», «Возможности видеокамеры», «Организация кино- и видеокадра», «Мизансцена», «Интерьер», «Павильон», «Пересъемка», «Крупности», «Глубина кадра», «Событие на дальнем плане», «Интерьер и атмосфера», «Творимое пространство», «Восьмерка», «Съемка с движением», «Однокадровый фильм» (статичная камера), «Однокадровый фильм» (динамичная камера), «Растянутое, сжатое и реальное время», «Направление движения», «Саспенс», «Перемонтаж», «Перемонтаж с закадровым озвучанием», «Драка», «Клип», «Реклама» и др.)
4. Монтаж интервью, расшифровка записи, работа с синхронным материалом.
5. Раскадровка режиссерского сценария и клипа, рекламы, телепередачи.
6. Работа над сценариями кино- или видеорепортажа, учебного, курсового и дипломного фильмов.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки студента, углубления профессионального обучения. Во время индивидуальных занятий осуществляются анализ и обсуждение:

творческих заданий, выполняемых в процессе обучения в каждом семестре (фотофильмы, раскадровки, экранные миниатюры, упражнения на освоение определенных профессиональных навыков и т.д.);

- заявок, синопсисов, литературных и режиссерских сценариев;
- индивидуально хода работы над режиссерской экспликацией фильмов;
- съемочного материала учебных и внеплановых работ;
- принципов отбора киноматериала и его последующее конструирование;
- чернового монтажа учебных и внеплановых работ;
- звуковой партитуры (шумов, музыки, дикторского текста);
- проблем озвучания, тонировки, чистового монтажа;
- монтажных работ, выполняемых обучающимся;
- постановочного проекта выпускной квалификационной работы я.

Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию.

8. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение теоретического материала;
 - письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики монтажа;
 - написание рецензий на просмотренные фильмы,
 - подготовка раскадровок картины, раскадровка стихотворения, рассказа.
- Материал обучающиеся подбирают самостоятельно.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

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

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Вишневский В.Е. Документальные фильмы дореволюционной России. – М., 1996.
4. Джулай Л.Н. Документальный иллюзион. – М., 2002.
5. Дробашенко С.В. Кинорежиссер Йорис Ивенс. – М., 1961.
6. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
7. Клейман Н.И. Формула финала. – М., 2004.
8. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
9. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
10. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941, М.: ВГИК, 1995, репринт.
11. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
12. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2000.
13. Масбургер Р.Б. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
14. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, «Флинта», 2004.
15. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры: Сб. – М., 1992.
16. Прожико Г.С. Жанры в советском документальном кино 60-х – 70-х годов. – М., 1980.

17. Прожико Г.С. Концепция общего плана в экранном документе. – М., 2003.
18. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики: (очерки становления языка зарубежного документального кино). М.: Изд-во ВГИК, 2011
19. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
20. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
21. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
22. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981
23. Соколов А. Монтаж изображения. – М., 1985
24. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
25. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
26. Утилова Н.И. Монтаж: Учебное пособие для студентов вузов – М.: Аспект-пресс, 2004.
27. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
28. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
29. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. – М.: ВГИК, 1980.
30. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
31. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

б) Дополнительная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов.-- М., 1962.
2. Арижон Д. Грамматика киноязыка или энциклопедия мизансценирования. – Нью-Йорк, 1991.
3. Бабак М.М. Документ – сценарий – фильм. – М., 1989.
4. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
5. Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896-1916 гг. – М., 2002.
6. Бергман И. Картины. – Таллин: Александра, 1997.
7. Беляев И. Спектакль без актера. -- М., 1982.
8. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М., 1966.
9. Взгляните на лицо: Сб. – М., 1975.
10. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
11. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М., 1981.
12. Дербышева Л. О мастерстве режиссера документального фильма. – М., 1983.
13. Добротворский С. Кино на ощупь. – СПб.: Сеанс, 2005.
14. Дзига Вертов в воспоминаниях современников. – М., 1976.
15. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
16. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.: Мир искусства, 2010.
17. Киноведческие записки. М., выпуски 1988-2019.
18. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994.
19. Лотман Ю. История и типология русской культуры: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
20. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
21. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
22. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. – Таллин: Александра, 1994.

23. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
24. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
25. Митта А.Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... – М.: Zebra E, 2005.
26. Непомнящий Т. Рассказы о доме своем. – М., 1979.
27. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма. – М.: ВГИК, 2009.
28. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь. – М., 1988.
29. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
30. После взрыва: Документальное кино 90-х годов./ Сост. Г.Е. Долматовская, Г.И. Копалина – М.: Андреевский флаг, 1995.
31. Рабигер М. Режиссура документального кино. – М.: ГИТР., 2006.
32. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
33. Рошаль Л. Пирамида. Соло трубы. – М., 1989.
34. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения: факт и автор в неигровом кино. – М., 2001
35. Славин К. Новороссийские куранты. – М., 1979.
36. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
37. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
38. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
39. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2002.
40. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
41. Франк Г. Карта Птолемея. М.: Искусство, 1975
42. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2004.
43. Ямпольский М. Годар Жан-Люк. Страсть: между черным и белым.-- Париж, 1991.
44. Ямпольский М. Муратова. Опыт киноантропологии. – СПб.: Сеанс, 2008.

в) Фильмография

Пособие по монтажу Л. Фелонова (немой и звуковой периоды)
 Уроки монтажа С. Эйзенштейна (В. Чубасов и Е.Левин)
 Пособие по монтажу – Голливудская школа
 «Восемь с половиной» Ф. Феллини
 «Нетерпимость» У. Гриффит
 «Земля» А.Довженко
 «Мистер Вест в стране большевиков» Л Кулешов
 «По закону» Л. Кулешов
 «Стачка» С. Эйзенштейн
 «Октябрь» С. Эйзенштейн
 «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейн
 «Старое и новое» С. Эйзенштейн
 «Александр Невский» С. Эйзенштейн
 «Иван Грозный» С. Эйзенштейн

«Антракт» Р. Клер
«Страсти Жанны д'Арк» К. Дреер
«Груня Корнакова» Н. Экк
«Волга-Волга» Г. Александров
«Соль Сванетии» М. Калатозов
«Летят Журавли» М. Калатозов
«Самая красивая» Л. Висконти
«Похитители велосипедов» Витторио де Сика
«Мы» А. Пелешян
«Времена года» А. Пелешян
«Конец» А. Пелешян
«Гибель Богов» Л. Висконти
«Тени забытых предков» С. Параджанов
«Цвет граната» С. Параджанов
«Легенда о Сурамской крепости» С. Параджанов
«Персона» И. Бергман
«Мольба» Т. Абуладзе
«Древо желаний» Т. Абуладзе
«Покаяние» Т. Абуладзе
«Иваново детство» А. Тарковский
«Андрей Рублев» А. Тарковский
«Жертвоприношение» А. Тарковский
«Проверка на дорогах» А. Герман
«Двадцать дней без войны» А. Герман
«На последнем дыхании» Ж.-Л. Годар
«Новая волна» Ж.-Л. Годар
«Девять дней одного года» М. Ромм
«Аталанта» Ж. Виго
«По поводу Ниццы» Ж. Виго
«Человек с киноаппаратом» Д. Вертов
«Симфония Донбаса» Д. Вертов
«Падение династии Романовых» Э. Шуб
«Нанук с севера» Р. Флаэрти
«Человек из Арана» Р. Флаэрти
«Андалузский пес» Л. Бунюэль
«Триумф воли» Л. Рифеншталь
«Олимпия» Л. Рифеншталь
«Ночная почта» Г. Уотт, Б. Райт
«Дождь» Й. Ивенс
«Сена встречает Париж» Й. Ивенс
«По Голландии» Б. Хаанстра
«Ночь и туман» А. Рене
«Маринино житье» Л. Квинихидзе, А. Шлепянов
«Взгляните на лицо» П. Коган
«Военной музыки оркестр» П. Коган
«Собачий мир» Г. Якопетти
«Старше на десять минут» Г. Франк
«Замки на песке» Я. Бронштейн, А. Видугирис

«Катюша» В. Лисакович
«Мангышлак. Начало пути» В. Лисакович
«Хроника без сенсаций» В. Лисакович
«Койяанискаци» Г. Реджио
«Трамвай идет по городу» Л. Станукинас
«Прикосновение» М. Лозинский
«Госпожа Тундра» С. Мирошниченко
«Высший суд» Г. Франк
«Дембель 91» А. Ханютин
«89 мм. от Европы» М. Лозинский
«Обводной канал» А. Учитель
«Хлебный день» С. Дворцовой
«Счастье» С. Дворцовой
«Беловы» В. Косаковский
«Смерть рабочего» М. Главогер
«Блокада» С. Лозница
«Адресат не найден» М. Лозинский
«Мать» П. Костомаров
«Да здравствуют антиподы!» В. Косаковский

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

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

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

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

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов; современным монтажно-тонировочным комплексом (МТК), предназначенным для проведения работ в монтажно-тонировочном периоде учебного кино- и видеопроизводства; специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съёмочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотрными залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания

	- аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры неигрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, а также библиотека ВГИК.

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – разработка теоретической основы тематики	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении вопросов теории и практики монтажа – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических и практических аспектов монтажа аудиовизуальных произведений – выполнение творческих заданий	ОПК-5, ПКО-2, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий – ведение конспекта лекций – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия – успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий – наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать монтажные решения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников – представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по монтажу – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений Зачет с оценкой Творческая работа Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ОПК-5	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
2.	ПКО-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
3.	ПКО-3	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен

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

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

- доклада
- обсуждения
- творческое задание
- зачет с оценкой
- экзамен

Доклад

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

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

Примерный перечень тематики докладов

- Фильм Ж. Мельеса «Путешествие на Луну»: Анализ монтажных спецэффектов в фильмах. Творческие задачи монтажа в произведениях Ж.

Мельеса.

- Фильм Д.У. Гриффита "Рождение нации": Анализ монтажной структуры фильма. Творческие Задачи параллельного монтажа в фильме "Нетерпимость".
- Фильм Я. Протазанова "Пиковая дама": Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильмы С. Эйзенштейна: "Броненосец "Потемкин", "Иван Грозный" : Анализ монтажной структуры фильмов.
- Фильм К. Дреера «Страсти Жанны д'Арк»: Анализ монтажной структуры фильма. Крупность, ракурс.
- Фильм С. Лозницы "Блокада": Анализ монтажной структуры фильма. Влияние звукозрительного образа на драматургию картины. Выразительные функции звука.
- Фильм А. Тарковского «Зеркало»: Анализ монтажной структуры фильма. Музыка кино - как особый музыкальный жанр.
- Фильм Витторио де Сика «Похитители велосипедов»: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Шиппера «Виктория»: Анализ монтажной структуры фильма.
- Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков»: Анализ монтажной структуры фильма. «Живописная экспрессия» фильма.
- Фильм А. Дамиан «Крулич» Анализ монтажной структуры анимационного документального фильма, анализ монтажных приемов.
- Кадр. Композиция кадра, материальный мир в кадре. Цвет, свет, атмосфера в кадре. Крупность. Деталь. Течение времени в кадре.
- Документальный фильм на телевидении. Особенности и специфика монтажа. Творческие и технические аспекты вопроса.

Обсуждение

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

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

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Эстетические и нравственные нормы кинодокументалистики и драматургии документального экрана.
2. Основные практические методы, приемы, правила и технологии монтажа аудиовизуального произведения.
3. Художественные и технические средства, используемые в монтаже.
4. Монтажное решение режиссерского замысла кино-, телефильмов, удостоившихся особого внимания критики.

5. Многосерийный документальный фильм. Концепция документального сериала.

6. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра. Особенности монтажного решения. Сверхзадача постановщика клипа.

7. Национальные традиции в кинематографе, отразившиеся на особенностях монтажа.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. В результате выполнения творческого задания обучающийся должен продемонстрировать умение анализировать экранные произведения с точки зрения монтажного решения; создавать аудиовизуальное произведение монтажными средствами на основе собственного режиссерского замысла; использовать монтажные приемы, художественно-выразительные и технические средства, современные технологии в процессе монтажа фильма; самостоятельно смонтировать отснятый материал на различных носителях.

Примеры творческих и съемочных заданий

«Основы работы с камерой», «Возможности видеокамеры», «Организация кино- и видеокадра», «Мизансцена», «Интерьер», «Павильон», «Пересъемка», «Крупности», «Глубина кадра», «Событие на дальнем плане», «Интерьер и атмосфера», «Творимое пространство», «Восьмерка», «Съемка с движением», «Однокадровый фильм» (статичная камера), «Однокадровый фильм» (динамичная камера), «Растянутое, сжатое и реальное время», «Направление движения», «Саспенс», «Перемонтаж», «Перемонтаж с закадровым озвучанием», «Драка», «Клип», «Реклама»

Зачет с оценкой, экзамен

Проходит в форме ответа по билетам и защиты съемочной работы по заранее выбранной тематике, утвержденной руководителем учебно-творческой мастерской и одобренной на заседании кафедры.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой, экзамену

1. Съемочный кадр. Монтажный кадр. Крупность планов.
2. Точка съемки. Ракурс.
3. Межкадровый и внутрикадровый монтаж.
4. Ритм. Зависимость ритма от общей композиции кадра.
5. Понятие глубинной мизансцены.
6. Монтаж синхронных и фоновых шумов.
7. Параллельный монтаж.
8. Основные виды монтажного решения сцен.
9. С. Эйзенштейн. Вертикальный монтаж.
10. Звукорительный монтаж.
11. Брайтонская школа. Однокадровые фильмы.
12. Теория монтажа Л. Кулешова.
13. Теория монтажа В. Пудовкина.

14. Теория монтажа А. Тарковского.
15. Докинематографический монтаж.
16. Пространство и время – основные организующие элементы монтажа.
17. Монтаж диалога.
18. Закадровый текст в документальном и игровом фильмах.
19. Использование рапида при монтаже фильма.
20. Фильм Д. Гриффита «Нетерпимость». Особенность монтажа.
21. Музыкальный контрапункт в фильме Б. Фоса «Кабаре».
22. Особенности монтажа в фильме Ж.-Л. Годара «На последнем дыхании».
23. Дистанционный монтаж А. Пелешяна.
24. С.Эйзенштейн. Фильм «Старое и новое» – обертонный монтаж.
25. Метод монтажа и съемки в фильме О. Иоселиани «Листопад».
26. Неореализм. Метод приближения игрового фильма к документальному. На примере фильма Витторио де Сика «Похитители велосипедов».
27. Монтажная композиция фильма А. Тарковского «Зеркало».
28. Фильм Ф. Феллини «Восемь с половиной». Драматургическое использование музыки.
29. Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков». Монтажная композиция фильма.
30. Пространство и время в фильме А. Тарковского «Жертвоприношение».
31. Поэтика в фильме Ж. Виго «Аталанта».
32. Фильм М. Антониони «Фотоувеличение» – принцип монтажа.
33. Использование метода отстранения от актера в фильме М. Антониони «Профессия-репортер».
34. Монтаж по свету и цвету в фильме С. Параджанова «Цвет граната».
35. Роль пространства в фильме О. Уэлса «Гражданин Кейн».
36. Ассоциативный монтаж в фильме Л. Бюньюэля «Андалузский пес».
37. Особенности монтажа в фильмах А. Пелешяна «Начало» и «Мы».
38. Монтажная композиция фильма М. Калатозова «Соль Сванетии».

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов докладов

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

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

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

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

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

4.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

4.3. Оценивание результатов творческого задания

Результаты выполнения каждого творческого задания определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешное выполнение творческого задания.

Оценка творческого задания является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя учебно-творческой мастерской за съемочным процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

4.4. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

Включает оценивание уровня теоретических знаний и выполнения творческих заданий, выносимых на зачет с оценкой, экзамен, определяется

оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешную сдачу зачета с оценкой, экзамена.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, демонстрирует яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, но допускает несущественные погрешности; продемонстрирует, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы; обучающийся не достиг убедительных художественных результатов и не полностью реализовал свой потенциал в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом; неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Теория и практика монтажа**

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

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

на 20____/20____ учебный год

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

изменения:

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

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

изменения:

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

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

изменения:

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____ В.П. Лисакович
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Специализация

«Режиссер неигрового кино и телевидения».

Квалификации выпускника

«Режиссер неигрового кино и телевидения»

«Режиссер игрового кино и телевидения»

Форма обучения

очная

Москва

2022

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа 2017г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2022г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
1
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2
1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2. Структура и организационно-методические данные дисциплины
1
2. Содержание разделов дисциплин.
2
- 2.2.1 Тематический план дисциплины
- 2.2.2. Содержание дисциплины
- 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Список учебной литературы
1
- 3.1.1. Основная литература
- 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.1.3. Периодические издания
- 3.1.4. Нормативные правовые документы
3. Электронные издания. Интернет-ресурсы
2
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «**Антикоррупционное поведение**» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области антикоррупционного права, осмыслить, прежде всего, теоретические и практические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Цель курса: формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению;
- развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Программа курса «**Антикоррупционное поведение**» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения.

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

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

уметь:

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

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

- методиками разработки цели и задач проекта;

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

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать

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

2) владеть

Основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами применения в аудиовизуальной сфере; навыком составления договоров; методами разработки проектов договоров, регулирующих хозяйственные отношения в организации при производстве рекламы и продвижении в художественных проектах в области кинематографии, телевидения и мультимедиа; разрабатывать самостоятельно или вместе с экспертами оптимальную тактику и стратегию регулирования отношений в сфере реализации аудиовизуальной продукции с учетом норм действующего законодательства;

3) уметь

Пользоваться методами анализа антикоррупционными нормативно-правовых актов в области реализации аудиовизуальной продукции; методиками разработки проектов договоров; методами планирования и управления творческо-производственным процессом реализации и продвижения с учетом норм действующего права; навыками разрешения споров и конфликтов.

1.4 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать	УК-10.1. Знает основные термины и понятия гражданского права, используемые в

	нетерпимое отношение к коррупционному поведению	антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения УК-10.2. Умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство УК-10.3. Владеет навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а также навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения
--	---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 54 астр.ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа.54 астр.ч.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
			8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	30		30
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма итогового контроля	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплины

Тематическое содержание дисциплины

Очная форма обучения

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

Содержание работы с преподавателем:

1. Теоретический блок

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений (УК-10)

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

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

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

Содержание самостоятельной работы студента:

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

1. Теоретический блок

По теме 1:

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

По теме 2:

Задание для самостоятельной работы: изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации

По теме 3:

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

По теме 4:

Задание для самостоятельной работы: изучение методов антикоррупционных экспертиз.

По теме 5:

Задание для самостоятельной работы: изучение отдельных состав коррупционных преступлений.

По теме 6:

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

По теме 7:

Задание для самостоятельной работы: изучение аудита использования бюджетных средств

По теме 8:

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

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

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

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

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

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

Литература основная

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

Дополнительная литература.

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

2. Чашин, А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 171 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/9697.html>
3. Полукаров, А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере: монография / А. В. Полукаров. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71135.html>
4. Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8772.html>
5. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2012. — 245 с. — ISBN 978-5-238-02127-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8774.html> 14
6. Ревягин, А.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел: учебное пособие / А. В. Ревягин, В. В. Бабурин. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-88651-629-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

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

Используемые информационные технологии:

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных.
3. Использование, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет

программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения разделов и тем дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к семинарам;
- ⇒ подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить

и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к семинарскому занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - практические занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-10
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики - выполнение контрольной работы	УК-10
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических занятий	УК-10

	- проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о значении правового регулирования авторско-правовых отношений в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - выполнение контрольных работ		
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение контрольных работ	
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем	

		на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа при исследовании аспектов правового регулирования авторско-правовых отношений при создании и производстве аудиовизуальных произведений - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы правового регулирования авторско-правовых отношений
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по темам курса - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - выполнены контрольные работы в срок на высоком качественном уровне -зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-10	Зачет

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

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

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения

1.4.1. Оценивание результатов зачет

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

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

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

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

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

Каждый билет включает:

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

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

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

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

«Недостаточный» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

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

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

22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.
23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.
24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.
25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 52.05.01 Режиссура кино и телевидения

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

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

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

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

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи освоения дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 1

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

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

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

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

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

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

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

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

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

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

Тема 3. Человек и опасности техносферы

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

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

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

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

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

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

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

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

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

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

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

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

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

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

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

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

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

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

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

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

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

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

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

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

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

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

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

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

Тема 10. Основы национальной безопасности России

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

Национальные интересы Российской Федерации.

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

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

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

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

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

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

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

6. Самостоятельная работа обучающегося

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

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

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

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

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

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

б) дополнительная литература

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата	УК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении методов защиты от основных природных и техносферных опасностей применительно к сфере будущей профессиональной деятельности обучающегося – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об основных опасностях среды обитания человека, способах обеспечения комфортных условий жизнедеятельности – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении вопросов безопасности жизнедеятельности – степень правильности выполненных заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может самостоятельно собирать и анализировать информацию о способах и технологиях защиты в чрезвычайных ситуациях – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о методах обеспечения безопасности среды обитания
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе обсуждения продемонстрировано знание теоретических основ безопасности жизнедеятельности – при написании реферата обучающийся продемонстрировал знание научных и организационных основ безопасности жизнедеятельности
		Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- реферат
- зачет.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод

развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Примерная тематика обсуждений

1. [Человек как элемент среды обитания.](#)
2. Безопасность как фактор развития.
3. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке.
4. Что следует предпринять человечеству для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
5. Город как источник опасности.
6. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда.
7. Общество и терроризм: заколдованный круг.

Реферат. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одной из тем дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

8. Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды.
9. Безопасность и жизнедеятельность.
10. Безопасная жизнедеятельность человека.
11. Безопасность информационных технологий.
12. Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды.
13. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека.
14. Воздействие электромагнитных лучей на организм человека и способы борьбы с ними.
15. Влияние изменений окружающей среды на здоровье человека.
16. Вредное действие шума.
17. Действия населения при стихийных бедствиях, опасных природных явлениях.
18. Действие населения в чрезвычайных ситуациях.
19. Защита в чрезвычайных ситуациях.
20. Законодательное регулирование поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
21. Как выжить, работая с компьютером.
22. Компьютер и сердце.
23. Методы анализа производственного травматизма.
24. Национальная безопасность страны.
25. Социальные проблемы безопасности России.
26. Научно-технический прогресс и безопасность труда.
27. Основы охраны жизнедеятельности.
28. Основы безопасности и теория риска.
29. Охраны труда и организация рабочих мест.
30. Охрана труда и техника безопасности.
31. Охрана труда и её связь со смежными специальностями.
32. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
33. Опасности и их источники.

34. Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
35. Пожароопасность: технические средства ограничения распространения и тушения пожара.
36. Социально-экономическое значение охраны труда.
37. Управление безопасностью труда в отраслях экономики.
38. Факторы жилой среды в формировании условий жизнедеятельности человека.
39. Чрезвычайные ситуации мирного времени.

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

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Безопасность жизнедеятельности как наука (понятие, цели, задачи, объекты и предметы изучения).
2. Сформулируйте понятие и назовите виды профессиональных вредностей производственной среды.
3. Какие физиологические процессы происходят в организме при выполнении физической и умственной работы?
4. Какие требования предъявляются к производственным помещениям и рабочим местам?
5. Понятие и классификация шума.
6. Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
7. Укажите способы нормирования и допустимые уровни шума.
8. Какое влияние оказывают вредные вещества на организм человека?
9. Формы взаимодействия общества и природы.
10. Виды антропогенного загрязнения окружающей природной среды.
11. Объективные и субъективные причины загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
12. Основные экологические проблемы глобального характера.
13. Назовите негативные факторы современной среды обитания.
14. В чем заключается неблагоприятное влияние человеческой деятельности на состояние производственной, природной и городской среды?
15. С чем связано возникновение чрезвычайных ситуаций в среде обитания человека?
16. Экологический кризис. Последствия экологического кризиса.
17. Современное понятие жилой (бытовой) среды и ее характерные черты.
18. Основные группы негативных факторов жилой среды.
19. Влияние химического загрязнения жилой среды на здоровье человека.
20. Источники шума в жилой среде и мероприятия по защите населения от его неблагоприятного воздействия.
21. Электромагнитные поля как негативный фактор помещений жилых и общественных зданий и их влияние на здоровье человека.
22. Охарактеризуйте основные производственные средства безопасности.
23. Укажите назначение и виды средств индивидуальной защиты.
24. Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация».
25. Чем отличаются понятия «опасная ситуация» и «экстремальная ситуация»?
26. В чем различие терминов «авария», «катастрофа» и «стихийные бедствия»?

27. Чем отличаются определения «риск», «социальный риск», «приемлемый риск» и «индивидуальный риск»?
28. Каковы основные причины возникновения ЧС в России?
29. На какие группы подразделяются ЧС техногенного происхождения?
30. Назовите поражающие факторы пожаров.
31. Назовите основные группы ЧС природного характера.
32. Выделите основные ЧС метеорологического характера.
33. Дайте понятие терминам «эпидемия», «эпизоотия» и «эпифитопия».
34. Какие ЧС угрожают человеку из космоса?
35. В чем выражается потенциальная опасность человеческого фактора в причинах аварийности и травматизма?
36. Какие психологические процессы и состояния определяют взаимодействие человека с внешней средой и поведение в конкретной ситуации?
37. На какие группы подразделяются опасности социального характера?
38. Назовите основные пути снижения социальных опасностей.
39. Понятие производственной травмы и производственного травматизма.
40. Обязанности и ответственность администрации при несчастном случае на производстве.
41. Назовите принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
42. Перечислите правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.
43. Каковы правила противопожарной безопасности?
44. Понятие о производственной среде.
45. Понятие о вредных и опасных факторах производства.
46. Понятие об условиях труда и их классификация.
47. Какие вещества называют вредными и чем они характеризуются?
48. Дайте характеристику основных параметров шума, ультразвука и инфразвука.
49. К чему приводит воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека?
50. Что понимается под первичными средствами пожаротушения?
51. Какие законы РФ регламентируют обеспечение безопасности жизнедеятельности?
52. Каковы последствия от неблагоприятной социальной обстановки?
53. Какие природные катастрофы имеют наибольшее распространение в современном мире?
54. Назовите причины роста природных опасных явлений в современном мире.
55. Какие причины лежат в основе большинства техногенных катастроф?
56. Какие меры предпринимаются во всем мире по предотвращению техногенных катастроф и снижению ущерба от них?
57. Какие экстренные меры принимаются в настоящее время в мире по решению экологической проблемы?
58. Назовите известные вам методы определения поражающего действия негативных факторов на человека.
59. Перечислите степени термического поражения человека.
60. Дайте определение коллективного риска.
61. Дайте определение индивидуального риска.
62. Каковы внутренние и внешние источники техногенных угроз России?

63. Каковы основные принципы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях?

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

3.2. Оценивание реферата

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

Оценка **«отлично»** – тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, реферат выполнен качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – тема реферата разработана на достаточно высоком уровне, но имеются несущественные погрешности, реферат представлен в срок,

Оценка **«удовлетворительно»** – реферат выполнен небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – тема реферата разработана на низком теоретическом уровне, реферат выполнен с опозданием или не выполнен.

3.3. Оценивание результатов зачета

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

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **«Безопасность жизнедеятельности»**
специалитета по специальности **52.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**
на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

_____ А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ФИЛЬМА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: **Горяинов Е.В.**, преподаватель

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма
Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Практические занятия	8
7. Самостоятельная работа обучающегося	9
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	11
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	13
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	18

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Программа дисциплины «Звуковое решение документального фильма» рассчитана на обучение специфике звуковых решений в документальном кино, но не является заменой профессиональной подготовки звукорежиссеров.

Цель дисциплины – подготовить обучающихся кафедры режиссуры неигрового фильма к правильной организации работы со звукорежиссером, а также, обучить самостоятельной записи звука.. Язык преподавания государственный язык РФ – русский.

Дисциплина позволит обучающемуся овладеть азами звукорежиссуры, квалифицированно ставить задачи перед звукорежиссером, а, при необходимости, участвовать в озвучании фильма.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомление обучающихся с составными частями звуковой картины;
- овладение обучающимися с объективными и субъективными характеристиками звука;
- изучение и освоение способов синхронизации звука;
- овладение музыкой как звуковым элементом фильма;
- формирование умений практического применения знаний в области звуковых решений в документальном кино в контексте профессиональной деятельности режиссёра неигрового кино-, и телефильма

2. Место дисциплины в структуре образовательной программ

Дисциплина «Звуковое решение документального фильма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), является факультативом и преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с теоретическими и практическими дисциплинами по режиссуре неигрового фильма, по теории и практике монтажа, звуковому решению фильма, мастерству актера, искусству речи, кинодраматургии и др.

В основе учебной дисциплины «Звуковое решение документального фильма» лежит опыт современных звукорежиссеров. Это определяет и расписание часов по всем видам учебных занятий. Дисциплина рассчитана на два семестра. Обучение ведется в виде практических занятий.

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

**Обязательные профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. <i>Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения</i> ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

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

Практические занятия	64			34	30				
Семинарские занятия									
Индивидуальная занятия									
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:	2			2					
Выполнение творческого задания	2			2					
Вид промежуточной аттестации –	6				6				
зачет	6				6				
ИТОГО:	72			36	36				
Общая трудоемкость	2			1	1				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
2-й курс					
3-й семестр					
Тема 1. Обзор и задачи дисциплины. Роль звука в кино.	—	4	—	—	4
Тема 2. Составные части звуковой картины: внутрикадровая речь, закадровая речь, атмосферные шумы, синхронные шумы, эффекты, музыка.	—	8	—	—	8
Тема 3. Основные параметры, определяющие звук (его техническую сторону).	—	6	—	—	6
Тема 4. Принцип работы микрофонов.	—	8	—	1	9
Тема 5. Способы синхронизации звука при раздельной записи.	—	8	—	1	9
Всего за 3-й семестр	-	34	-	2	36
4-й семестр					
Тема 6. Работа со звуком на монтаже.	—	6	—	—	1
Тема 7. Работа с речью.	—	8	—	—	1
Тема 8. Работа с атмосферами, эффектами и синхронными шумами.	—	8	—	—	1
Тема 9. Работа с музыкой.	—	8	—	—	1
Форма промежуточной аттестации – зачет					6
Всего за 4-й семестр	-	30	-	-	36
ИТОГО за 2-й курс	-	64	-	2	72

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

2-й курс

3-й семестр

Тема 1. Обзор и задачи дисциплины. Роль звука в кино.

¹ 1 час в неделю на 1 обучающегося.

Вводное занятие. Обзор и задачи дисциплины. Роль звука в кино. Репрезентация физической реальности. Кино очень реалистично. Трехмерная природа звука. Звук в период немого кино. Эволюция представления о музыке. Принципиальная разница между тем, как слышит микрофон, и человеческое ухо.

Формирование компетенций: ПКО - 2

Тема 2. Составные части звуковой картины: внутрикадровая речь, закадровая речь, атмосферные шумы, синхронные шумы, эффекты, музыка. Контрапункт и параллелизм. Физика звука. Объективные и субъективные характеристики звука. Звуковое давление. Длина волны. Амплитуда. Способы и применения компенсационных съемочных и осветительных фильтров.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

Тема 3. Основные параметры, определяющие звук (техническую его сторону). Громкость. Звуковые уровни. Децибел. Высота тона. Частотный диапазон. Резонанс. Превалирующие частоты в тембрах мужского и женского голоса, в музыкальных инструментах, в шумах. Частотная обработка звукового сигнала. Эквалайзер. Колебания. Преобразования. Принцип работы микрофонов и громкоговорителей. Взаимодействие звука с окружающим миром. Поглощение. Отражение. Дифракция. Рефракция. Интерференция. Акустика (как характер распространения звука в той или иной среде). Реверберация и ее роль в передаче пространства.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

Тема 4. Принцип работы микрофонов.

Микрофон - прибор, преобразующий звук в электрические колебания. Чувствительность микрофона. Частотная характеристика чувствительности. Направленность микрофона. Частотный диапазон. Конденсаторные микрофоны. Критерии качества записи. Разборчивость. Запись звука. Аналоговая (для ознакомления) и цифровая запись. Секвенсоры. Портативные устройства записи звука. Рекордеры. Типы. Основные элементы управления.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

Тема 5. Способы синхронизации звука при отдельной записи.

Приемлемость черного звука для синхронизации (Ветрозащита) Устройства синхронизации. Генератор таймкода. Синхронизация нескольких камер для удобства работы при монтаже. MULTICAM. Постоянный таймкод при длительной съемке. Выбор микрофонов. Микрофон для записи фонов, 3-х канальный микрофон, msmикрофон на камеру. Выбор аппарата записи. Мобильность, количество каналов in/out. Схема записи интервью с синхронным переводом. Выбор оптимальных акустических условий для записи интервью. Настройка радиоканалов - сканирование свободных частот.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

Тема 6. Работа со звуком на монтаже.

Техническая (разборчивость, удаление шумов), эстетическая (должно быть "похоже на уши"), творческая - от использования музыки до Синхронизация звука, звуковые дубли. Pluralise. Подготовка проекта. Расположение звуковых дорожек в монтажном проекте. Реплики. Шумы. Экспорт проекта для дальнейшей работы со звуком. MOV, EDL, XML, AAF, OMF. Подготовка проекта фильма к сведению. Международная фонограмма M&E/ Онтологические основы звуко-зрительного синтеза. Четвертое измерение в кино.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

Тема 7. Работа с речью.

Синхронная запись и озвучание. Два подхода в кино. Непредсказуемость пространства в чистовой фонограмме. Неповторимая шероховатость. Выявление выразительных подробностей самого изображения за счет чистовой фонограммы. Информация о характере пространства в чистовой фонограмме. Артикулирование пространством за счет соотношения прямого и отраженного сигналов. Внутрикадровый текст героя и переход в закадровый. Закадровый текст как отдельный монтажный элемент. Подготовка монтажного черновика.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

Тема 8. Работа с атмосферами, эффектами и синхронными шумами.

Контрапунктическое использование звука. Примеры - Подстановки и замещения. - Использование акустики для конструирования пространства, использование внекадрового пространства. Монтаж фонов и эффектов. Запись синхронных шумов. Саунд-дизайн.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

Тема 9. Работа с музыкой.

Музыка - звуковой элемент фильма. Музыка внутрикадровая (источник внутри кадра или звучание оправдано внутрикадровым пространством) и закадровая (внутрикадровым пространством не оправдана). Использование закадровой музыки с целью поддержать драматургию. Музыкальные темы как структура сюжета. Контрапункт между музыкой и шумами. Контрапункт между музыкой и изображением. Монтаж под музыку. Сведение – основные задачи принципы.

Формирование компетенций: ПКО – 2, ПКО - 3

6. Практические занятия

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных знаний на занятиях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Практическая направленность является принципиально важной для изучения данной дисциплины, поэтому основная часть его представлена как практикум, программа которого предусматривает как рассмотрение теоретических и технических вопросов, так и обсуждение связанных с ними творческих аспектов. При этом некоторые теоретические вопросы предполагается рассматривать в рамках практических занятий, так как в этой дисциплине они являются также

средством для реализации режиссерских концепций создания звукового решения неигрового фильма.

Практические занятия, предусматривающие выполнение обучающимися ряда творческих заданий позволяют осуществить их пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приемов звукового решения фильма в их практической реализации.

Занятия по специальности, связанные с практическим освоением профессии, включают следующие основные задания:

1. Запись синхронных шумов. Выбор типа микрофона.
2. Запись интервью.
3. Плановость шумов. (на основе самостоятельно выбранного фрагмента из фильма).
4. Создание звуковой атмосферы (на основе самостоятельно выбранного фрагмента из фильма).
5. Использование закадровой музыки (на основе самостоятельно выбранного фрагмента из фильма).

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение литературы;
- подготовку к практическим занятиям.

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

Работа с литературными источниками 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.

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

а) Основная литература

1. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. //Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
2. Попова Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017.
3. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. – М., 2004.
4. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.

б) Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
2. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры. //Сб. М.,1992.
3. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: Изд-во ВГИК, 1981.

4. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения: факт и автор в неигровом кино. – М., 2001
5. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.

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

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

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

- Газета «СК-новости»: <http://www.upikiПО.лп/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

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

При чтении теоретической части дисциплины и во время практических занятий используется компьютерная техника для демонстрации видео- аудио- материалов.

Проверка практических заданий и консультирование посредством электронной почты и Skype

- 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 обучающимися рабочих тем, сценариев, текстов сценических отрывков.

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.

4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями (в которых размещены учебно-творческие мастерские), снабженными декорационным оборудованием, осветительными приборами на потолочных и настенных креплениях, пультом управления светом, звуковыми колонками, усилителем, звуковым пультом с возможностью коммутации различных источников сигналов, музыкальным центром); Учебной киностудией; специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съёмочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотровыми залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Bт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS

	Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съемочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). учебная аудитория, оснащена станком для съемки компьютерной перекладки, компьютером для съемки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съемок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера НХС-100

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2, ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	Этап 1. Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом и разбором фрагментов) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-2; ПКО-3
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики	ПКО-2; ПКО-3
	Этап 3. Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по работе с цифровыми камерами - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем работы с цифровыми камерами - выполнение творческих заданий: съемка и цветокоррекция цифровой камерой	ПКО-2; ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации)

		- наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих съемочных заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при съемке и цветокоррекции цифровой камерой - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать съемку и цветокоррекцию цифровой камерой
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие съемочные задания выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие съемочные работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по практикуму по работе с

		цифровыми камерами - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
--	--	---

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Зачет
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет

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

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

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

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

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

Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Объективные и субъективные характеристики звука.
2. Взаимодействие звука с окружающим миром.
3. Механизм восприятия - получение плоским изображением третьего (пространственного измерения) за счет звука.
4. Принцип работы микрофона.

5. Онтологические основы звуко-зрительного синтеза. С. М. Эйзенштейн. Четвертое измерение в кино. Выбор оптимальных акустических условий для записи интервью.
6. Выявление выразительных подробностей самого изображения за счет чистой фонограммы.
7. Контрапунктическое использование звука.
8. Музыкальные темы как структура сюжета.

Творческое задание

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

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о средствах звуковой выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении звукорежиссера. Это достигается системой выполнения заданий по звуковому решению фильма.

Зачет

Проходит в форме защиты творческой звукорежиссерской работы по отрывку из фильма.

Примеры творческих съемочных заданий выносимых на зачет

Подготовка проекта по звуковому оформлению отрывка.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

4.3. Оценивание результатов творческое задание

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

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

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

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

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

4.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

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

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Звуковое решение документального фильма**

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

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

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____

(подпись)

В.П. Лисакович

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____И.В. Коротков

«___» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Специальность/направление	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация/степень выпускника	Режиссер неигрового кино- и телефильма, Режиссер игрового кино- и телефильма
Форма обучения	очная

Москва, 2022 г.

Автор: Русинова Е.А., доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа
2017 г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
(название направления подготовки)
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2022 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «**Звуковое решение фильма**»:

- ознакомить обучающихся с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии неигрового кино;
- ознакомить обучающихся с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить обучающихся с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- изучить особенность специфики взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над неигровым фильмом;
- ознакомить со спецификой производства фонограммы неигровых картин и современным инструментарием звукорежиссера кино.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы обучающимся при проработке собственных режиссерских проектов, производстве аудиовизуальных произведений и при анализе звукозрительных решений завершенных произведений кино.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно режиссерам. Для режиссеров неигрового фильма крайне важно разбираться в вопросах звукорежиссуры под задачи неигрового кинофильма, поскольку специфика данного вида кино требует запечатления события с максимально возможным техническим качеством, создающего потенциал для формирования художественных образов и смыслов, особенно в части фонограммы. Очевидно, что разборчивость речевых фонограмм, записанных во время съемок, фоновые

фактуры и синхронные шумы, отражающие уникальность снимаемых объектов, «реализм» жизни, запечатленный в производственных условиях, являются важнейшим материалом при формировании художественного пространства фильма, а также его семантической составляющей.

Навыки мышления звукозрительными образами, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковым под драматургически обоснованные авторские решения, особенность системно продумывать компоненты звукового ряда и их пространственные решения – основа успеха и профессионализма будущих кинематографистов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной дисциплиной в рамках курса «Основы кинематографического мастерства» базовой части. Данный курс предназначен для обучающихся специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, с присвоением двух квалификаций: Режиссер неигрового кино- и телефильма, Режиссер игрового кино- и телефильма.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 2 курса в 3–4 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 62 академических часа контактной работы, 4 академических часа самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать основы звуковой драматургии фильма, особенности звуковой драматургии неигрового кино;
- знать основные стилистические приемы использования звука в кино, основные тенденции влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- знать современные звуковые технологии, используемые для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- знать роль и задачи звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над неигровым фильмом;

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося профессиональной компетенции:

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Таблица 1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоемкость дисциплины		2	зач. ед.		72	час.				
Вид учебной работы	Количество часов	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	62	–	–	34	28	–	–	–	–	
Теоретический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–	
Лекции	30	–	–	16	14	–	–	–	–	
Практический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–	
Практические и семинарские занятия	32	–	–	18	14	–	–	–	–	
Самостоятельная работа:		–	–	2	2	–	–	–	–	
Теоретический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–	
Работа с информационными источниками	4	–	–	2	2	–	–	–	–	
Форма промежуточной аттестации – зачет	6	–	–	–	6	–	–	–	–	
Всего часов	72	–	–	36	36	–	–	–	–	

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса

2.2.1. Структура дисциплины

Таблица 2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лек ц	се м	п р	ин д	СР
3	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии	8	4	4	–	–	–
1-3	Введение в предмет.	4	2	2	–	–	–

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лек ц	се м	п р	ин д	СР
	Тема 1. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности						
4-5	Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа в кинематографе	4	2	2	–	–	–
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности в неигровом кино	28	12	10	4	–	2
5	Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации	2	2				
6	Тема 4. Шумы и фоны как семантические и драматургические элементы фильма	2	2				
7	Тема 5. Тишина как элемент драматургии	2	2				
8	Тема 6. Музыкальное решение неигровых фильмов	2	2				
9	Тема 7. Полевая запись как основа фонограммы неигрового фильма	2	2				
10-11	Тема 8. Модусы звуковых пространств кинофильма	4		4			
12-13	Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	6			4		2
14-17	Тема 10. Стилистические направления использования звука в игровом фильме.	8	2	6			
	Итого за 3 семестр	36	16	14	4	–	2
4	Раздел 3. Этапы производства кинофонограммы	30	14	10	4	–	2
18-19	Тема 10. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	4	2	2			
20-25	Тема 11. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции	14	6	2	4		2
26-27	Тема 12. Съёмочный период в неигровом кино. Задачи звукорежиссера	4	2	2			
28-29	Тема 13. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино. Задачи звукорежиссера	4	2	2			
30-31	Тема 14. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера	4	2	2			
	Зачет	6	--				
	Итого за 4 семестр:	36	14	10	4	–	2
	Итого за курс	72	30	24	8	–	4

2.2.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ПКО-3)

Тема 1. Введение в предмет. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности

Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образы в кино.

Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа в кинематографе

Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Раздел 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КИНО (ПКО-3)

Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации

Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 4. Шумы, фоны как семантические и драматургические элементы фильма

Шумовые и фоновые фактуры – часть драматургии фильма. Звуковая деталь. Тема. Лейтмотив. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре фильма. Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа.

Тема 5. Тишина как элемент драматургии

Понятие о тишине в кино как драматургически выразительном приеме. Относительность и многозначность понятия в звуковом решении фильма. Обзор значительных примеров практического воплощения тишины в немом фильме (С.М. Эйзенштейн), теоретического осмысления на протяжении звукового периода кинематографа (Б. Балаш, З. Кракауэр, З. Лисса, М. Шион и др.). Тишина в контексте развития аудиовизуальных технологий, в ракурсе современных эстетических подходов: «звуковой вакуум», молчание, незвучание, обеззвучивание, пауза.

Тема 6. Музыкальное решение неигровых фильмов

Функции музыки в неигровом кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная), музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в неигровом фильме.

Тема 7. Полевая запись как основа фонограммы неигрового фильма

Основные типы записи фонограммы в условиях съемок. Техника и технологии звукорежиссуры. Характер звучания звуковых компонентов. Динамический диапазон, частотный диапазон, акустический отзвук при записи фонограммы.

Тема 8. Модусы звуковых пространств кинофильма

Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе. Драматургическая роль звучания пространства. Разные виды звучания в кино, реализующие разные режиссерские задачи.

Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике

Звук – элемент драматургии фильма. Вертикальное развитие (вертикальный монтаж). Горизонтальное развитие. Звуковые символы и система их применения в кино. Понятия о динамике фонограммы в структуре фильма. Практическое задание по короткометражному фильму, с выполнением анализа средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)

Тема 10. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Документы, создаваемые звукорежиссером. Задачи звукорежиссера и согласование их с творческой группой. Поиск звуковой образности, формирование звукозрительных связей, работа с учетом натуральных условий как этап поиска звукозрительной образности.

Тема 11. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции

Формирование звукозрительного образа. Звуковая экспликация и звуковая разработка. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 12. Съемочный период в неигровом кино. Задачи звукорежиссера

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателе), фонотечная: технологии, преимущества и недостатки. Звуковые репетиции: громкость звука и высота интонационного посыла. Запись массовых сцен. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка).

Тема 13. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино. Задачи звукорежиссера

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателе. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателе. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Отбор и монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода.

Тема 14. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера

Творческие аспекты процесса перезаписи фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного неигрового фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине – семинарские занятия, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия со студентами в различных интерактивных формах:

- лекции - презентации
- выполнение проектов,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты).

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, обучающийся должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущая аттестация по данной дисциплине проводится в конце 4 семестра по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Обучающиеся выполняют задание по короткометражному фильму, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в конце 4 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по выполненным индивидуальным заданиям в виде разработки звуковой концепции и композиции, раскрывающей режиссёрский замысел с последующей защитой и ответов на вопросы.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС)

Зачет проводится по результатам освоения материала курса по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75%) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам защиты результатов практических заданий, предложенных преподавателем.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента

в раннем немом кино.

2. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильмы» - «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.
3. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.
4. Внекадровое акустическое пространство неигрового фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура неигрового фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового неигрового фильма. Взаимодействие с режиссером.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Полевая запись: запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке.
9. Монтажно-тонировочный период. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству неигрового фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для неигровых фильмов.
11. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.
12. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.
13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.
14. Перезапись фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма.

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

Основная литература:

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М.: МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
3. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017.
4. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). – М.: ВГИК, 2020.
5. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.
5. Кракауэр З. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы. Заявка // Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М.: Искусство, 1964. – С. 315–316.

Обучающимся обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Акварель, Россия, [Великобритания](#), [Германия](#), [Дания](#), [США](#), [2018](#). Режиссер: В. Косаковский, [док.](#)
2. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: [С. Эйзенштейн](#)
3. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
4. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
5. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
6. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
7. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
8. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
9. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
10. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
11. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)

12. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
13. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
14. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
15. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
16. Подборка студенческих неигровых фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.

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

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony

MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроектором Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом и технологическом подходе. Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским и практическим занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в обучении принадлежит представлению студентами собственной звуковой разработки режиссерской идеи будущего фильма, который они выполняют в рамках практических занятий и самостоятельной работы, и последующего публичного представления. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, выявлять драматургические закономерности в звуковой партитуре фильма.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры студентов.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

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

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

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

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

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

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

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

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно–методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)

специализация:

«Режиссер неигрового кино- и телефильма»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

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

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Денисова И.В., доцент кафедры русского и иностранных языков

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

«Режиссер неигрового кино- и телефильма» с учетом рекомендаций ОПОП ВО

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

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2022 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	6
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	11
5. Содержание дисциплины (модуля).....	12
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	12
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	13
6. Лабораторный практикум	15
7. Практические занятия (семинары).....	15
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	16
9. Самостоятельная работа студента.	16
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	17
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	18
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	19
13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	20
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	20
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	21
Лист регистрации изменений и дополнений	22

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).

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

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

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

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

Одной из задач курса является развитие у студентов умения анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной и сценической интерпретации, с учетом всего потенциала мировой культуры, в том числе на иностранных языках.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация: «Режиссер неигрового кино- и телефильма» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 3 зачётные единицы (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 108 академическим часам или 81 астрономическим часам. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах (индекс Б1.О.08 учебного плана). Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: экзамен.

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

Иностранный язык, как никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем.

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

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

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

а) Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках. УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК.4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.

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

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

	научного стиля. • Грамматический строй английского языка • Лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); • Основной минимум грамматических явлений, характерных для повседневной и профессиональной речи, необходимых для иноязычного общения без искажения смысла; • Особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, реферата, тезисов, сообщения, частного письма, делового письма, биографии.
	Уметь (этап формирования умений) • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.); • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:

	- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; - критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно.
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках. <u>Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):</u> • употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи. <u>В области говорения:</u> • Владеть навыками диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

	официального общения; основами публичной речи (устное сообщение, доклад). • Владеть навыками начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.). • Владеть навыками расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); • Владеть навыками составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения <u>В области аудирования:</u> • Владеть навыками понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. • Владеть навыками восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию <u>В области чтения:</u> • Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. • Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; • Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера; • Владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из
--	---

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

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация: «Режиссер неигрового кино- и телефильма» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 3 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 108 академическим часам или 81 астрономическим часам. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в Таблице № 1 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64								
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции									
Практические занятия		34	30						
Семинары									
Лабораторные работы									
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	8	2	6						
Курсовая работа									
Расчетно-графические работы									
Другие виды самостоятельной работы:									
– выполнение творческих заданий									
– контрольное тестирование		Кр	Кр						
- выполнение домашних заданий		ДЗ	ДЗ						
Вид промежуточной аттестации – экзамен	36 (Э)	-	36 (Э)						
ИТОГО: Общая трудоемкость Дисциплины «Иностранный язык (английский)»	108 акад. часов 3_зач. ед.	36	72						

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Разделы, темы дисциплины «Иностранный язык (английский)» и виды занятий представлены в Таблице № 2 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам. 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Общий объем дисциплины равен 108 академическим часам или 81 астрономическим часам (8 зачетных единиц).

Таблица №2

№ те мы	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в академических часах)				
		Контактная работа			Самостоятель ная работа	Всего
		Лекции	Практичес кие занятия	Контроль		
I курс, 1 семестр						
	Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		16 ч.		-	16 ч.
1.	I am a first-year student		8		-	8
2.	VGIK and its structure		8		-	8
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		18 ч.		-	18 ч.
3	Production unit: team members’ responsibilities		12		2	14
4	Description of the picture by a famous artist		6		-	6
	Итого за I курс, 1 семестр 1 зачетная единица		34 часа	-	2	36 часов
I курс, 2 семестр						
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		24 часа		4 часа	28 часов
5.	The Film Director — A Job Description		10		4	14
6.	Film Acting		2		-	2
7.	Writing a Screenplay		2		-	2
8.	Responsibilities of a Movie Producer		2		-	2
9.	Director of Photography (DP)		2		-	2
10.	Film Sound Designer		2		-	2
11.	Production Designer		2		-	2
12.	What is a Movie Critic?		2		-	2
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		6 часов		2 часа	8 часов
13	My favourite film director		6		2	8
	Форма промежуточной аттестации: экзамен			36		36 часов
	Итого за I курс, 2 семестр 2 зачетных единицы		30 часов	36 часов	6 часов	72 часа
	Всего по дисциплине: 108 акад. часов: 3 зачетных единицы		64 часа	36 часов	8 часов	108 часов

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка

происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Поскольку главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является овладение современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, студенты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование). Следовательно, под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность формируемых знаний, умений и навыков, приобретаемых во всех видах РД, а не только тематический план, указанный в таблице № 2. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

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

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля в дидактических единицах: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. Устные темы: № 3 Production unit: team members' responsibilities; № 4 Describing a work of art. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов there is/ there are, have/have got, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных

прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4;

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля в дидактических единицах: киноспециальности - актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, киновед. Устные темы: № 5 The Film Director — A Job Description; № 6 Film Acting; № 7 Writing a Screenplay; № 8 Responsibilities of a Movie Producer; № 9 Director of Photography (DP); № 10 Film Sound Designer; № 11 Production Designer; № 12 What is a Movie Critic? Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съемочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления Present Continuous и сравнения временных групп Simple/Continuous, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества режиссера». Формируемые компетенции: УК-4;

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля в дидактических единицах: биография и основные этапы творческого пути выдающегося режиссёра: Устная тема: №13 My favourite film director: УК-4

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия (семинары).

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

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

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведены согласно п. 5.2 данной РПД
1	<i>Деловая (ролевая) игра</i>	Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений	12

	«Интервью»	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.	
2	Дискуссия «Функциональные обязанности режиссёра»	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	5
3	Круглый стол «Значимые профессиональные и личностные качества режиссёра неигрового кино- и телефильма».	Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.	12

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

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).

Курсовые работы по дисциплине «Иностранный язык (английский)» не предусмотрены учебным планом.

9. Самостоятельная работа студента.

Виды организации самостоятельной работы студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения и специализации: «Режиссер неигрового кино- и телефильма» по дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлены в Таблице № 3.

Таблица №3

Виды С.Р.С. и объекты контроля		Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной		Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с

литературы.		домашними заданиями
-------------	--	---------------------

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

а) основная литература:

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

б) дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

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

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

www.filmmakers.com.

www.imdb.com

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

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

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

<http://www.dga.org>

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

www.filmmakers.com.

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

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

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

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

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

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

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

[http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/
Directors/](http://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>

<https://filmmakermagazine.com/tag/documentary/>

<https://www.idfa.nl/en/>

<http://opendoclab.mit.edu>

<https://www.documentary.org/>

11.3 Сайты периодических изданий по специальности:

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

Журнал «FilmMaker» <http://filmmakermagazine.com/>

Журнал «MovieMaker» <http://www.moviemaker.com/directing/>

Журнал «Videomaker» <http://www.videomaker.com/>

Журнал «Variety» <http://www.variety.com/>

Журнал «Entertainment» <http://www.ew.com/ew/>

Журнал «American Cinematographer»
http://www.theasc.com/ac_magazine/digital_edition.php

Журнал «International Documentary Association»

<https://www.documentary.org/magazine>

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

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

Специальное программное обеспечение не требуется.

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

2. Контракты с ЭБС.

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

4. ЭБС Юрайт (в основном учебники для СПО) Контракт №140-19-У от 03 июля 2019 г.

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

С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;

- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);

- написание на положительную оценку 2-х текущих лексико-грамматических работ семестра, носящих тестовый характер, и итоговой семестровой работы в форме перевода 20-25 предложений с русского языка на английский.

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

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

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

Главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического взаимодействия на иностранном языке в объёме модулей 1-3.

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

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень
специалитета) и профилю подготовки:

«Режиссер неигрового кино- и телефильма, педагог»

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

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

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

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

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

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

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

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

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

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

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

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

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

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

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

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

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

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История русского изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству режиссера неигрового фильма.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		и художественные особенности произведения в их взаимодействии ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

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

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
зачет с оценкой										
ИТОГО:	акад.час.	72	–	–	36	36	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	–	–	1	1	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение в историю искусства	2	2			4
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии	2	2			4
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции	2	4			6
Тема 4. Искусство Древнего Рима	2	2			4
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	2	2			4
Тема 6. Искусство Византии	2	2			4
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	2	2			4
Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	2	4			6
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии	2	4			6
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.). Западноевропейское искусство XVII в.	4	2			6
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	2	2			4
Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.	2	2			4
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	2	2			4
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.	2	2			4
Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение				0,5	0,5
Тема 16. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.				0,5	0,5
Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.				0,5	0,5
Тема 18. Основные тенденции современного искусства				0,5	0,5
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-4-й семестры	30	34	–	2	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития зарубежного изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые

особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров зарубежного изобразительного искусства;

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

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

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в историю искусства

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

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

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

Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство

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

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

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

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

Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

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

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

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

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

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

Тема 4. Искусство Древнего Рима

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

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

Тема 5. Искусство Средних веков. Введение

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

Тема 6. Искусство Византии

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

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

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

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

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим

движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.

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

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

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

Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

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

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

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

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

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

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

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

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

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной

титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Творчество Леонардо да Винчи.

Микеланджело-скульптор.

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

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

Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии

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

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

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

Западноевропейское искусство XVII в.

Искусство Италии XVII века. Стиль барокко.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в.

Французское искусство XVIII в.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).

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

Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.

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

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

Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

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

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

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

Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л. Давида, академизму искусства, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.

Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.

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

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. Представители барбизонской школы: Т. Руссо, Ж. Дюпре, Ш. Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре. Поздний импрессионизм.

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

Творчество Огюста Ренуара. Парижская школа изящных искусств.

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

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

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

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

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

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

Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение

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

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

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

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

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

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

Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде). Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.

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

Литературный и художественный кубофутуризм в России. От кубофутуризма к супрематизму.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппенинг, перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Д. Розенквиста, Э. Уорхола, К. Олденбурга.

Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности и натурализма (Р. Эстес, Ч. Клоус, Д. Эдди). Творчество Й. Бойса. Контрискусство и контркультура 70-х гг.: минимальное искусство, бодиарт, ландарт, концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными молодежными движениями. Новейшие технологии и современное искусство: видеоарт, компьютерное искусство. Место художника в контексте современной культуры.

Тема 18. Основные тенденции современного искусства

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

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

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

Проблемы визуальных искусств.

Вопрос самобытности на современном этапе.

6. Практические занятия

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

В результате изучения дисциплины важно освоить язык и методику искусствоведческого анализа, обрести способность говорить о произведении искусства, не ограничиваясь формальными сведениями о художнике, эпохе, но проникать в авторский замысел, грамотно судить о композиции, колорите, образном строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах произведения. При изучении дисциплины полезно сформировать для себя перечень основных понятий (глоссарий) и усвоить их, ибо это тот логический каркас, на котором держится все искусствоведческое знание.

Предлагаемые темы практических занятий

Введение

1. Природа искусства. Синтез искусств.
2. Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

3. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.
4. Соотношение архитектурного образа и конструкции.
5. Воплощение архитектурного духа эпохи.

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

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

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

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

Искусство Древнего Рима

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

Искусство Средних веков. Введение

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

Искусство Византии

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

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

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

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

Искусство Возрождение вне Италии

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

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

Западноевропейское искусство XVII в.

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

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

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

Английское искусство XVIII в.

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

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.

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

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

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

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

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

1. Провозглашение основных принципов сюрреализма в «Первом манифесте сюрреализма» А.Бретона (1924).
2. Влияние психоанализа З.Фрейда на «метод психического автоматизма», лежащий в основе творческого метода сюрреализма. Принцип «совмещения несовместимого».

3. Концепция «ситэ-жарден». Комплекс Ла Мюетт в Дании Эжена Бодуэна и Марсея Лодса (1930-1934 гг.).
4. «Распад городов» – книга немецкого архитектора Б.Таута. Работа «Исчезающий город» (1930 г.) американского архитектора Ф.Л.Райта. Теория американского архитектора В.Гозна.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

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

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

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

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

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

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

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

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

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

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

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

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

б) Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. – М., 1960.
2. Апполон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь/Под ред.А.М. Кантора. – М., 1997.
3. Бассель Н. История культуры Западной Европы. – Таллинн, 2001.
4. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995.
5. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.
6. Бобринская Е.А. Концептуализм. – М., 1994.
7. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М., 1996.
8. Ван Гог В. Письма. – СПб.: Азбука, 2001.
9. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб., 1994.
10. Виппер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII-XVIII вв. – М., 1966.
11. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993.
12. Герман М.Г. А.Ватто. – Л., 1980.
13. Гнедич П.П. Всеобщая история искусства. – М., 1997.
14. Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи. – СПб.: Азбука, 2001.
15. Голамшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
16. Эжен Делакруа. Письма. – СПб., 2001.
17. Дали С. 50 магических секретов мастерства. – М., 2002.
18. Дюби Ж. Европа в Средние века. – Смоленск, 1994.
19. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М., 1999.
20. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
21. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века./Отв. ред. Е.И. Ротенберг, М.И. Свидерская. – М., 1995.
22. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977.
23. Козлова О.Г. Фотореализм. – М., 1994.
24. Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М., 1994.
25. Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала XX вв. в Эрмитаже. – Л.: Аврора, 1989.
26. Красавин Л.П. Культура Средних веков. – Киев, 1995.
27. Кузнецов И.А. Ф. Буше. – М., 1978.
28. Мерфи Р. Мир Сезанна. 1839-1906. – М., 1998.
29. Муратов П. Образы Италии. Тт. 1-3. – М., 1993-1994.
30. Никитюк О.Ф. Гварди. – М., 1968.
31. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
32. Нонель Х.М. Антонио Гауди. – М., 1986.
33. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. – М., 1970.
34. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М.: Республика, 1995.
35. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – М.: Республика, 1996.
36. Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. – М., 2000.
37. Роден О. Завещание. – СПб.: Азбука, 2002.
38. Рокас К. Мифический и магический мир Пикассо. – М., 1999.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М., 1996.
41. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. – М., 1994.

42. Федотова Е.Д. Венецианская живопись века Просвещения. – М., 1999.
43. Энциклопедия мировой живописи./ Сост. Т.Г. Петровец, Ю.В. Садова. – М., 2001.
44. Энциклопедия символизма. – М.: Искусство, 2001.
45. Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение. – М., 1991.

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

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

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

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

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

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

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

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

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

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине		Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории зарубежного изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему	

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

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- зачет с оценкой.

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Английское искусство XVIII в.
2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
3. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.
4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).
6. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Задание для самостоятельной работы

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

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

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Природа искусства. Синтез искусств.

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

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

Соотношение архитектурного образа и конструкции.

Воплощение архитектурного духа эпохи.

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

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции.

Искусство Древнего Рима.

Искусство Средних веков. Введение.

Искусство Византии.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии.

Искусство Возрождения вне Италии.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

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

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

Введение

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

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

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

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.
2. Греческая архаика. Греческая классика.
3. Формирование ордера.
4. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.
5. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы.
6. Скульптура эпохи классики.
7. Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство Древнего Рима

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

Искусство Средних веков. Введение

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

Искусство Византии

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

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

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто.
2. Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности.
3. Монументальная скульптура. Конные памятники.
4. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.

5. Формирование и художественные особенности станковой картины.
6. Становление жанров живописи.
7. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи.
8. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
9. Творчество Леонардо да Винчи.

Искусство Возрождение вне Италии

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

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

Западноевропейское искусство XVII в.

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

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

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

Итальянское искусство XVIII в.

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

Английское искусство XVIII в.

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

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

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

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

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

Современное искусство Европы и Америки. Введение

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

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

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

10. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.
11. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

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

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИНЯТО

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

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **«История зарубежного изобразительного искусства»**

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

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

на 20____/20____ учебный год

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

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

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

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

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

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

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

_____ О.К. Клейменова
(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино- и телефильма

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Марина Юрьевна Торопыгина, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 733 от 31.08.2017.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер неигрового кино- и телефильма

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2022 г.

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

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1. Список учебной литературы	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	8
3.3. Фильмография	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	10
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
Приложение 1.	12
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	12

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История зарубежного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

История зарубежного кино включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами режиссёрского факультета специальности «Режиссура кино и телевидения» специализации «Режиссер неигрового кино- и телефильма» на 2 курсе (3 и 4 семестры). Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы дисциплины «Истории зарубежного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализации «Режиссер неигрового кино- и телефильма» должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28

Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	ЭКЗ		Э
	36		36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	12	6	6		
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	16	6	6		4
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	16	8	8		
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	18	8	8		2
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	18	8	8		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	14	6	6		2
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	18	8	8		2

Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	16	4	4		8
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).
Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	При рассмотрении данного периода в истории зарубежного кино выделяются следующие положения: Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	(1929-1945 гг). Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и . д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран Восточной Европы в период Перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Далее – обзор по странам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.

15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. М. 2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. "Terra Incognita": Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.kinozapiski.ru/>
2. <http://kinoart.ru/>
3. <http://seance.ru/>
4. <http://www.screenrussian.ru>
5. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюньюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Атланта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Кurosawa, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюньюэль, 1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон, 1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс, 1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер 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)

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

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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

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

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или

	использования знаний	иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, анализа фильмов, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

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

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

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

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Братья Люмьер и значение их изобретения.
2. Характеристика французского кино (1895-1914).
3. Дэвид Уорк Гриффит и его школа.

4. Томас Инс и его роль в формировании голливудской системы кинопроизводства.
5. Американская «комическая».
6. Экспрессионизм в кино Германии 20-х годов.
7. Творчество Фрица Ланга.
8. «Каммершпиль». Творчество Ф. Мурнау и Л. Пика.
9. Вестерн в американском кино.
10. Приход звука. Проблемы и перспективы.
11. Творческие поиски Л. Деллюка. «Авангард» во французском кино.
12. Л. Бунюэль и сюрреализм.
13. Творческий путь Жана Виго.
14. «Поэтический реализм» во французском кино.
15. Творчество Джона Форда.
16. Национальное своеобразие фильмов Жана Ренуара.
17. Итальянский неореализм и его роль в развитии мирового кино.
18. Историзм творчества Лукино Висконти.
19. Эстетическое своеобразие фильмов Федерико Феллини.
20. Кинематограф Микеланджело Антониони.
21. «Новая волна» во французском кино.
22. Теория и практика группы «Новое американское кино». «Новый Голливуд».
23. Робер Брессон, своеобразие его режиссерской концепции.
24. «Холодная война» и кризис Голливуда.
25. Английское кино 50х-60х гг. Движение «рассерженных».
26. Ч. Чаплин – персонаж и его автор.
27. Кинематограф по Хичкоку.
28. Творческие открытия Эриха фон Штрогейма и Джозефа фон Штернберга.
29. Орсон Уэллс и его роль в развитии кино.
30. Основные тенденции современного мирового кино.
31. Завороженный, 1945, реж. Альфред Хичкок
32. Похитители велосипедов, 1948, реж. Витторио де Сика.
33. Третий человек, 1949, реж. Кэрол Рид.
34. Сансет – бульвар, 1950, реж. Билли Уайлдер.
35. Расемон, 1950, реж. Акира Куросава
36. Земляничная поляна, 1957, реж. Ингмар Бергман.
37. Виридиана, 1961, реж. Луис Бунюэль
38. 12 разгневанных мужчин, 1957, реж. Сидней Льюмет.
39. На последнем дыхании, 1959, реж. Жан Люк Годар.
40. 400 ударов, 1959, реж. Франсуа Трюффо.
41. Рокко и его братья, 1960, реж. Лукино Висконти.
42. Затмение, 1962, реж. Микеланджело Антониони.
43. Дорога, 1954, реж. Федерико Феллини.
44. Рим – открытый город, 1945, реж. Роберто Росселлини.
45. Алчность, 1924, реж. Эрих фон Штрогейм.

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертис, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Кurosawa, 1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль, 1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон, 1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)

42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс, 1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлёрдорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш, 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Т. В. Михайлова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки

55.05.01. Режиссура кино и телевидения (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

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

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1.Список учебной литературы.....	7
3.1.1. Основная и дополнительная литература	8
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы	14
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.	15
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи:

- познакомить студентов с историей эпох и направлений, творчеством классиков мировой литературы;
- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора;
- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в обязательную часть блока дисциплин ОПОП (Б1.О.07), актуальность которых определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.

ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами
---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану						
Общая трудоемкость дисциплины	6 зач.ед. 216 ак. (162 астр.) ч.					
Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам				
		1	2	3	4	5
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):						
Теоретический блок:						
Лекции	162	34	30	34	30	34
Практический блок:						
практические и семинарские занятия						
лабораторные работы (лабораторный практикум)						
Самостоятельная работа:	18	2	6	2	6	2
Теоретический блок:						
Работа с информационными источниками						
Практический блок:						
Контрольная работа						
Курсовая работа						
Создание проекта, эссе, реферата и др.						
Форма итогового контроля	36 Зач, Э	зач		зач		36 экз
Всего часов	216	36	36	36	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя тельная работа
		лекции	Практиче ские занятия	Лаборато рные занятия	
История зарубежной литературы					
1. Древнегреческая литература		16			
2. Древнеримская литература		16			
3. Литература средневековья		16			
4. Литература Возрождения		16			
5. Литература XVII века		16			
6. Литература XVIII века		18			
7. Литература XIX века		30			
8. Литература кон. XIX-XX века		34			
		162			18 + 36 Э

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана).

Тема 2. Римская литература как наследница греческой традиции. Римская комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос («Энеида» Вергилия»). Появление прозаических жанров. Греческий и римский роман эпохи эллинизма.

Тема 3. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Поэзия Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 4. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Творчество Ф.Петрарки и его роль в становлении ренессансной литературы. Творчество Дж.Боккаччо и рождение романа Нового времени. Французская литература. Творчество Ф.Рабле и понятие народно-смеховой культуры (М.Бахтин). Английская литература. Творчество У.Шекспира между Возрождением и барокко.

Тема 5. Испанская ренессансная (Л. Де Вега) и барочная (Кальдерон) литература. Творчество М. де Сервантеса. Противостояние барокко и классицизма в литературе XVII века. Французская классицистическая теория. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина. Принципы «высокой» комедии классицизма. Творчество Ж.-Б.Мольера.

Тема 6. Литература эпохи Просвещения. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» как философская утопия. Пародия на просвещенческие идеалы в романе Дж.Свифта «Гулливер». Французское Просвещение. Партия «энциклопедистов». Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж.Руссо. Творчество Д.Дидро и диалектическая философия. Немецкое Просвещение. Творчество И.В.Гете и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература романтизма. Литературная теория Йенской школы. Гейдельберг и обращение к народной культуре. Творчество Э.Т.А.Гофмана. Английский предромантизм и романтизм. Творчество Дж.Байрона. Готический роман и роман романтизма. Творчество В. Скотта. Французский романтизм. Творчество В.Гюго. Реализм в Европе. Творчество Стендаля, О. де Бальзака, Ч.Диккенса. Натурализм и Э.Золя.

Тема 8. Декаданс и символизм в Европе. Творчество «предсимволиста» Г.Ибсена. Рождение символизма во Франции. Символизм и импрессионизм. Поэтическое творчество Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо и С.Малларме. Символистский роман. Творчество М.Пруста, Дж.Джойса. Экспрессионизм и творчество Ф.Кафки. Понятие интеллектуального романа и творчество Т.Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П.Сартр и А.Камю. Американский роман: Ф.С.Фитцджеральд, Э.Хемингуэй, У.Фолкнер. Латиноамериканский роман: Г.Г.Маркес. Литература постмодернизма и творчество У.Эко.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

1. История зарубежной литературы XVII века: учебник / Н. А. Жирмунская, З.И. Плавский, М. В. Разумовская и др.: Под ред. З.И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1987.
2. История зарубежной литературы XVIII века / Е. М. Апенко, А. В. Белобратов, Т. Н. Васильева и др.; Под ред. З. И. Плавской. — М.: Высшая школа, 1991.
3. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. — М.: Высшая школа, 1987.
4. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: в 2-х томах /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2008.
5. Зарубежная литература конца XX века /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература.

ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медия» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).

Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. -
<http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2>
Ярхо В. Софокл. М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.

- Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
- Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
- Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". -
http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor.
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Ниbelунги», «Лиса». Статьи об отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
- А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26; комм. с. 631—749.
- Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
- Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
- Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
- Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (*Постановка проблемы*) и 502—523 (*об именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).

- Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
- Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний. М., 1984.
- Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995.
- Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
- Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
- Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
- Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
- Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
- Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
- Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
- Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
- Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
- Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство кино. М, 1971. №7.
- Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
- Гилюлов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. М., 1998.
- Шекспир на сцене и на экране / Сборник статей. М.: ВГИК, 1970.
- Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино М.: ВГИК, 1973.

Тема 1.5. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

- Лопе де Вега. «Собака на сене»
- Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
- Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».
- Корнель П. «Сид».
- Расин Ж. «Федра».
- Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература

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

Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статья «О пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о Вольтере.)

Сигал Н. Пьер Корнель // Корнель П. Избранные трагедии. Л., 1977.

Жирмунская Н. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии Л., 1977.

Кадышев В. Расин. М., 1990.

Бордонов Ж. Мольер. М., 1983. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы. М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».

Вольтер Ф. «Кандид».

Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».

Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».

Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».

Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература

Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994. Статьи о Вольтере, Дидро.

Моруа А. Вольтер // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 39—52.

Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 53—66.

Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы.

Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков / Учебное пособие. М., 2002.

Лагутина И. Символическая реальность Гете. М., 2000.

Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».

Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».

Скотт В. «Айвенго».

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богородицы».

Стендаль. «Красное и черное».

Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».

Диккенс Ч. «Домби и сын».

Флобер Г. «Госпожа Бовари».

Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).

Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».

Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.

Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.

Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.

Моруа А. Байрон. М., 1992.

Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.

Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.

Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.

Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.

Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.

Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)

Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.

Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.

Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.

Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).

Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)

Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.

Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.

Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)

Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.

Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.
Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 5—42.
Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 1997.
Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.

- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. М., 1976.
- Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
- Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
- Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
- Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М., 1972.
- Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.
- Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. М., 1983.
- Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).
- Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1994.
- Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384—391.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

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

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

**5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

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

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

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и теория неигрового кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино- и телефильма

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

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Галина Семеновна Прожико, доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 31.08.2017.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер неигрового кино- и телефильма

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2022 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	20
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20
3.1.Список учебной литературы	20
3.1.1. Основная литература.....	20
3.1.2. Дополнительная литература.....	21
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	22
3.3. Фильмография	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24
Приложение 1.	26
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	26

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Являясь одной из дисциплин специализации «режиссер неигрового кино- и телефильма», данная дисциплина ставит своей целью широкое ознакомление студентов с проблемами теории и истории развития документального кинематографа, как отечественного, так и мирового. Она также стремится к созданию у студентов навыков анализа и понимания художественной ткани произведений неигрового кино с целью адаптации в свой профессиональный опыт системы выразительных средств предшествующих мастеров неигрового кино.

Дисциплина дает основополагающую базу в знании и понимании истории и теории самостоятельных направлений в экранных искусствах, связанных с неигровыми формами, прививает навыки анализа и адаптации в свой опыт элементов специфического художественного языка данных видов искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История и теория неигрового кино» относится к специализации Режиссер неигрового кино- и телефильма обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), изучается с 1 по 3 курс в течение 2 - 5 семестров.

Дисциплина «История и теория неигрового кино» входит в число профилирующих предметов, формирующих базовые знания специализации в области режиссуры неигрового профиля. Программа изучения истории и теории неигрового кино и телевидения координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, «Режиссура неигрового фильма», «Теория и практика монтажа», «Основы кинооператорского мастерства», «Семинар современного неигрового кино», а также с дисциплинами общекультурных курсов по истории искусства и литературы.

Изучение дисциплины происходит на лекциях, просмотрowych семинарах, теоретических семинарах. Современное развитие экранных форм неигрового кино, появление все новых «носителей» экранной информации и художественных посланий требуют постоянного обновления лекционного материала как современного, так и исторического.

Особое значение для грамотного усвоения экранного материала студентами имеют просмотрowych семинары, во время которых студент получает квалифицированный акцентный комментарий педагога по поводу наиболее важных элементов экранного языка изучаемого произведения.

Объем дисциплины составляет 360 академических часов (270 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачеты и экзамен.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма» должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану					
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач.ед. час. 360					
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам					
Вид учебной работы	Количество часов				
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам			
		2	3	4	5
Работа с преподавателем (контактные часы):	256	60	68	60	68
Теоретический блок:					
Лекции	128	30	34	30	34
Практический блок:					
Практические и семинарские занятия	128	30	34	30	34
Лабораторные работы (лабораторный практикум)					
Индивидуальная работа					
Самостоятельная работа:	56	6	4	6	40
Теоретический блок:					
Работа с информационными источниками					
Практический блок:					
Контрольная работа					
Курсовая работа					
Создание проект, эссе, реферата и др.					
Формы текущего контроля успеваемости					
Форма промежуточной аттестации	3 Э 48	6	3	6	36 Э
Всего часов	360	72	72	72	144

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практи	Лаборат	Самостоя

			ческие заняти я	орные занятия	тельная работа
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества	9	4	4		1
Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления	9	4	4		1
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал.	9	4	4		1
Тема 4. Структура образа в неигровом кино.	9	4	4		1
Тема 5. Рождение хроники в русском кино.	14	6	6		2
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг.	14	6	6		2
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг	10	4	4		2
Тема 8. Фронтовая хроника и документальный фильм в годы войны.	8	4	4		
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны.	8	4	4		
Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг.	8	4	4		
Тема11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино.	8	4	4		
Тема12. Документальное кино периода перестройки. Социальные амбиции и творческие проблемы.	8	4	4		
Тема13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в 90-е гг и в XXI веке.	14	6	6		2
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино.	10	4	4		2
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды.	10	4	4		2
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном мировом док. кино.	8	4	4		
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества.	8	4	4		
Тема 18. Взаимодействие	8	4	4		

эстетики документального и игрового кино.					
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков.	12	6	6		
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма.	8	4	4		
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе.	8	4	4		
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино.	12	4	4		4
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино.	12	4	4		4
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения.	12	4	4		4
Тема 25. Жанровая система экранного документа.	14	4	4		6
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении.	14	4	4		6
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике.	12	4	4		4
Тема 28. Публицистика и поэтические формы в документальном кино.	12	4	4		4
Тема 29. Художественно-документальные жанры.	14	4	4		6
Тема 30. Заключение	10	4	4		2
ИТОГО	312	128	128		56

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Место экранной документалистики в системе современных каналов информации (печать, кино, радио, телевидение, видео, компьютерная сеть). Психологические особенности аудиовизуального способа восприятия информации. Экранный документ в кино и телевидении как активный инструмент идеологической манипуляции массовым сознанием. Вопросы правдивости и гражданской ответственности как в работе с фактом (современным и историческим), так и этические аспекты профессионализма кино и тележурналиста. Диалектика понятия “киноправда”.

Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Взаимодействие факта и образа в искусстве XX века. Документ как элемент художественной структуры в современной литературе и искусстве. Трансформация факта в контексте авторской концепции. Роль кинематографа как нового специфического средства отображения жизни. Фотографическая основа кинофиксации реальности. Неигровой кинематограф как особый вид искусства кино. Специфика творческой деятельности в неигровых формах кино и телевидении.
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Жизненные факты как материал документального художественного мышления. Принцип отбора. Проблемы смысловой и эмоциональной емкости факта. Понятие типичности факта. Проблема достоверности. Сравнительная характеристика документального и постановочного методов съемки. Историческая эволюция понятия “достоверность”. Информационная и эстетическая функции кинодокумента. Многозначность внутрикадрового содержания экранного документа. Эстетический потенциал хроникального кадра. Экранный документ и контекст (исторический, художественный, психологический и другие). Проблема остранения в кинодокументалистике. Диалектика понятийной и образной логики как основа специфики творческого мышления создателей неигровых фильмов и передач. С. Эйзенштейн и понятие “интеллектуальный аттракцион”.
Тема 4. Структура образа в неигровом кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Логическая и образная аргументация автора в документальном киноисследовании действительности. Экранная документалистика как специфический вид творческого освоения реальности. Диалектика публицистического (понятийного) и образного способа изложения в документальном произведении - основа специфики образа в экранной документалистике. Субъективное и объективное в разных формах неигрового кино. “Коллажный” принцип организации материала как отражение диалектики логического и образного мышления в научно-популярном кино. Подвижность структуры образа в произведениях неигрового кино и телевидения.
Тема 5. Рождение хроники в русском кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Первые съемки в России. Организация съемок и тематика хроникальных сюжетов. Первые русские хроникеры. Первые шаги в создании языка экранного документа. Формирование основ профессионального поведения кинохроникеров.

	Стилевые особенности дореволюционной хроники. Хроника Первой мировой войны. Работа Скобелевского комитета. Создание периодики и сериалов. Экранный документ в контексте художественной жизни России тех лет.
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Кинохроника революции, гражданской войны. Первые киножурналы. Участие кинематографистов в общественной жизни. Агитпоезда. Кинохроника как часть агитационно-пропагандистской программы Советской власти. Условия производства документальных фильмов в 20-е годы. Творчество Дз. Вертова. Особенности его творческого метода. Принципы взаимодействия пластики и монтажа в немых фильмах режиссера. Разработка Дз. Вертовым теории документального фильма. Творчество Э. Шуб. Историческая кинопублицистика: требование к материалу и роль автора. Взгляды Э. Шуб на кинопублицистику. Особенности творческого метода документалистов 20 годов: В.Ерофеева, И. Копалина, М. Кауфмана, Я. Блюха, В. Турина, М. Калатозова. Борьба за организационную и эстетическую самостоятельность кинодокументалистики. Суть теоретических споров о “документалистах”. С.Эйзенштейн и его принципы интеллектуального кино для документального кинематографа. Становление научного направления в кинематографе. Жанры и виды научно-популярной кинематографии этих лет. Роль картины «Механика головного мозга» В. Пудовкина.
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Кинохроникеры на стройках социализма. Развитие хроники как инструмента идеологического воздействия на массы. Мифотворческая и летописная роль хроники этих лет. Выездные редакции и кинопоезда. Изменение социального статуса и формулы профессионального поведения хроникера. Расширение системы кинопроизводства (студии, корпункты). Приход в кинодокументалистику новых творческих кадров: Р. Кармен, М. Трояновский, М. Слущкий и другие. Формирование тематической кинопериодики. Освоение звука в советском документальном кино первой половины 30-х годов. Первые интервью (“КШЭ”, “Три песни о Ленине” и др.). Становление жанра кинопортрета. Социальный портрет 30-х годов: выбор героя, приемы съемки человека, жанровая форма. Черты нормативной эстетики в формировании кинематографического “канона” в изображении

	советской действительности во второй половине 30-х годов. Судьба мастеров кинодокументалистики (Дз. Вертова, Э. Шуб, В. Ерофеева) в эти годы. Развитие учебного и научно-популярного направления в кино. Учебные циклы «Автомобиль», «Трактор» и их роль в техническом перевооружении общества. Просветительская тематика и разработка языка научного просвещения.
Тема 8. Фронтовая хроника и документальный фильм в годы войны. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Производственно-творческая организация работы фронтовых операторов. Мастерство кинооператоров в работе над боевым репортажем. Образ человека во фронтовых репортажах. Хроникально - документальные фильмы о важнейших этапах войны: “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, “Сталинград”, “Ленинград в борьбе”, “Битва за нашу Советскую Украину”, “Берлин”, “День войны”, «Освобожденная Франция». Информационная и пропагандистская функции кинохроники этого времени. Роль фронтовой хроники как летописного свидетельства. Летопись войны как материал художественного и публицистического осмысления в последующие десятилетия. Влияние документального видения событий на игровой кинематограф.
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	“Суд народов” - первый фильм о фашизме. Образ человека труда в первых послевоенных фильмах (“Донбасс”, “Днепрогэс”). Узость тематики и творческих приемов в кинодокументалистике конца 40-х - начала 50-х годов. Фильмы о республиках как киноканон “советского образа жизни”. Проблема достоверности и нормативного искусства. Творческий инструментарий для создания экранной мифологии. Преодоление стереотипа «обзорного фильма» и открытие образа трудового человека в фильме Р. Кармена “Повесть о нефтяниках Каспия”.
Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Время качественного изменения тематических и творческих возможностей кинодокументалистики. Успехи документалистов национальных и региональных студий. Появление телевидения как нового канала информации и аудиовизуального освоения реальности. Новые принципы изображения человека в документальном кино. Развитие приемов длительного наблюдения, скрытой, привычной камеры, кинопровокации и других, направленных на исследование поведения человека. Эволюция

	жанра кинопортрета: от социального портрета - к исследованию личности (“Катюша”, “Маринино житье”, “Без легенд”, “Лучшие дни нашей жизни”, “Вечное движение”, “След души” и другие). Разработка синхронного интервью как ведущего приема раскрытия внутреннего мира человека: “Николай Амосов”, “Там, за горами, горизонт”. Исследование истории в фильмах 60-х годов. Фильмы-размышления о войне: “Обыкновенный фашизм”, “Если дорог тебе твой дом”, “Память”. Роль личности автора в фильмах этого тематического направления. Объективное исследование истории и субъективность свидетелей. Документальные фильмы о зарубежных странах. Расширение тематики, разнообразие жанров в освоении данной темы: событийный репортаж, путевой очерк, социальный анализ страны, политическая публицистика, масштабный аналитический обзор. Мастерство режиссеров-операторов Р. Кармена, А. Колошина, О. Арцеулова, В. Трошкина и других. Становление советского документального телефильма. Фильмы-наблюдения И. Беляева, фильмы-интервью “Нурулла Базетов”, “Все мои сыновья”. Публицистика в телефильме: аналитическая “Шинов и другие” и поэтическая “Альфа и омега”. Лирическая поэтика картин В. Виноградова. Человеческие документы Д. Лунькова. Новая эстетическая модель экранного документа: усиление субъективного фактора в отношениях “автор - материал” как в процессе фиксации материала, так и в художественной структуре документального произведения Качественно новая концепция научно-популярного фильма. Формирование системы новой выразительности в работе над материалом научного поиска и образом ученого. Мастера ведущих творческих направлений в научном кино: Ф. Соболев, А. Згуриди, В. Райтбурт, В. Кобрин, Н. Левицкий и другие. Формирование разнообразной по стилистике и направлениям системы “школ” в разных республиках и регионах.
Тема 11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Разработка системы приемов съемки документального человека и художественного исследования характера реального героя. (“9 дней и вся жизнь”, “Пирамида”, “Наша мама - герой”). Проблемное направление в документальном кино 70-80-х годов - борьба с несовершенством жизни. (“Черный ход”, “Женщина, которую ждут?”),

	“Сотворение хлеба”, “До опасной черты” и другие). Трудная судьба аналитической публицистики в условиях административного давления. Историческая публицистика. Серия Р. Кармена “Великая Отечественная”, проблемы исторической достоверности: факт истории и концепция истории. Образ и документ в фильмах В. Дашука “У войны не женское лицо” и К.Симонова “Шел солдат” и “Солдатские мемуары”. Формирование политической публицистики в кино и телевидении. Идеологический контекст документального факта. Советское телевидение как фактор политической жизни страны. Новые открытия теледокументалистов в разработке современной темы: фильмы В.Лисаковича, И.Беляева, С.Зеликина, А.Габриловича, Д.Лунькова, В.Виноградова и других.
Тема12. Документальное кино периода перестройки. Социальные амбиции и творческие проблемы. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Пути реформирования производственной базы документалистики. Утраты и новации. Судьба российской кинохроники. Пути сохранения экранной летописи страны. Социальная активность кинодокументалистики. Вторжение в злободневную проблематику действительности. Актуальная кинопублицистика - оперативное отражение острых вопросов жизни. Проблемы действенности кино и телевыступлений документалистов. Вопросы аналитической и публицистической культуры кино и тележурналистов. Факт и образ в проблемном фильме. Активизация субъективных методов трактовки материала: публицистический анализ (“Плотина”, “Госпожа Тундра”, “Легко ли быть молодым?”), образная поэтика (“Наш век”, “Казенная дорога”), документально-художественная драма (“Улица Поперечная”, “Мария”). Человек и проблема в современном документальном фильме. Нравственная мера проблемы. Вопросы взаимодействия автора и героя: от отражения жизни героя - к диалогу автора и персонажа. Исповедальный портрет (“Леший”, “Опыты”, “Высший суд. Киноматериалы”). Прошлое в контексте современности. Разные формы исследования истории в современной кинодокументалистике. (“Элегия”, “А прошлое кажется сном”, “Соло трубы”, “Площадь революции”). Роль документального телевидения в социально-политических “боях” времен перестройки. Публицистические тенденции в практике научно-популярного кино. Научная драма как драма человеческая и человечества. (“Звезда Вавилова”,

	“Толкование сновидений”, “Сталинский синдром”). Судьба просветительского телевидения. Разрушение системы производства телекино. Новые производственные пути создания неигровых форм на телевидении. Пути выживания региональной кинодокументалистики.
Тема 13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в 90-е гг и в XXI веке. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Диалектика публицистического и художественного отображения реальности. Новые параметры достоверного отражения реалий жизни. Творчество В. Косаковского и С. Дворцевого. («Беловы», «Хлебный день») Идеи «реального кино» и их воплощение на экране. Трудности финансового и производственного развития неигрового кино. Новые формы производства и продвижения неигрового кино. Особенности отношений с телевидением. Традиции художественно-образной трактовки действительности. Творчество Ю. Шиллера, В. Тимошенко, С. Мирошниченко. Развитие принципов отображения документального человека. Новые формы кинопортрета. Фильмы А. Погребного, А. Осипова, П. Печенкина и др. Новое поколение документалистов: П. Костомаров, П. Медведев, С. Лозница, А. Рудницкая и др. Новые проблемы и новая стилистика. Трудности на пути развития научного кино. Современные документальные телесериалы («Лешкин луг»). Создание научных фильмов для просветительских телециклов («Цивилизация», «Нобелевские лауреаты» и т. д.) Творческие поиски молодого поколения документалистов. Активная роль кинофестивального экрана.
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Хроника первых лет существования кинематографа. Первые кинохроникеры и киножурналы: Пате и Люмьер во Франции, Эдисон в США, Брайтонская школа в Англии. Первый научный киносериал Ч.Урбана. Документальные направления в авангардистских течениях кино 20-х годов: “Авангард” во Франции и А. Кавальканти, Ж. Виго, Л. Бюнуэль, немецкие экспрессионисты и В. Руттман, Г.Рихтер. Г. Понтинг и экспедиционное кино. “Экспедиция Скотта на Южный полюс”. Два направления в документальном кино: поэтическое наблюдение и образная публицистика в творчестве Р. Флаэрти и Й. Ивенса. Сравнительная характеристика двух “моделей” документалиста, особенности гражданского и творческого поведения.
Тема 15. Документальный фильм на	Просветительские задачи английской “школы

службе просвещения и пропаганды. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	документального фильма”. Дж. Грирсон - теоретик документализма. Производственная и идейно-художественная платформа направления. Творческие поиски в съемке и монтажной организации материала в работах П. Рота, Б. Райта, Г. Уотта и других. Критика американской действительности в фильмах П.Лоренца, П.Стренда, У.Ван-Дайка, Л.Гурвица. Экономические проблемы создания фильмов. Научный фильм как инструмент просвещения, творческие поиски, расширение методов специальных съемок, мультипликации и тд. Творчество наиболее талантливых кинематографистов (Ж.Пенлеве, Ж.Гремийон и другие). Развитие кинохроники в зарубежных странах в годы Второй мировой войны. Монтажные пропагандистские фильмы США (серия “Почему мы сражаемся?”). Канадские информационные выпуски “Мир в действии”. Художественно-документальные фильмы Англии в годы войны. Творчество Х.Дженингса. Кино фашистской Германии. Картины Л. Рифеншталь и роль кинодокументалистики в политической мифологии.
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном мировом док. кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Развитие кинотехники. Массовый интерес к неигровым формам кино. Появление телевидения и формирование нового аудиовизуального канала информации, развлечения и пропаганды. Активное творческое взаимовлияние кинодокументалистики и игрового кино. Подъем культуры кинонаблюдения. “Группа 30-ти” во Франции. Документальные фильмы “Фарребик”, “Водоросли”, “Большая ловля”. Актуальная публицистика в творчестве А.Рене (“Герника”, “Ночь и туман”). Проблемы развития фильмов об искусстве и творческая практика кинематографистов научного кино “группы 30-ти”. Английская группа “свободного кино”: материально-техническая база и творческие кадры. Эстетика “рассерженных”. Творчество Л.Андерсена, К.Рейсца, Т.Ричардсона. Роль открытий группы в области новой тематики и стилистики для развития английского игрового кино. Проблемы экранного журнализма и очеркового киноанализа. Факт и концепция в творчестве Б.Хаанстра и Г.Якопетти. Новые формы исторического монтажного фильма

	(Ф.Россиф). Течение “киноправды” во Франции и его влияние на мировое кино. Новые принципы изображения человека. Создание новой модели отношений “автор-материал”, новая мера достоверности и условности в экранном документе. Творчество Ж.Руша, К.Маркера, М.Рюполи.
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Экранный документ как форма проявления национального самосознания в развивающихся странах. Изменение места кинодокументалистики в социальной и художественной структуре общества. Становление польского “документа”. “Черная серия” и ее роль в усилении действенного начала в документальном кино. Творчество Е.Боссака, К.Карабаша, Т.Яворского, Т. Ломницкого и других мастеров польского документального кино. Принципы “польской школы” экранного документа. Социологические исследования на экране венгерских документалистов. От прямой фиксации - к углубленному анализу явлений жизни. Роль синхронного монолога. Профессиональная культура работы с документальным героем (А.Ковач). Публицистика ГДР. Творчество Ан. и Анд. Торндайк. Работа над фильмами-разоблачениями Г.Шоймана и В.Хайновского. Метод “провокации” в документальном кино. Проблемная и политическая публицистика Х.Ковачева (Болгария) и С.Альвареса (Куба).
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Новая система отношений между игровым и документальным кино в послевоенный период. Поиски взаимообогащающих “точек сближения”. Экспансия художественного мышления в неигровых формах кино, поиск “третьего пути”. Влияние эстетики документа на послевоенное игровое кино. Игра натуральной фактурой в неореализме Италии. “Новое американское кино”. Разработка приемов “игры с документом” и игры “под документ”, стилизационные приемы, создающие эстетику “нового правдоподобия”, документальный метод съемки при работе с игровым материалом. Творчество Ш.Кларк, Д.Кассавитис, Л.Рагозина, Дж.Стрика. Эстетика “новой волны” - новый уровень экранной достоверности в игровом кино. Эволюция системы кинематографических средств выразительности. Художественно-документальное направление в чехословацком кино 60-х годов (М.Форман, В.Хитилова, Э.Шорм).
Тема 19. Формы документального	Документальный фильм как оружие классовой,

кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	политической борьбы. Создание документальных лент “рабочими киногруппами” в 70-е годы. Условия производства и проката фильмов этими группами (Германия, Франция, Италия). Практика использования документальных картин в борьбе трудящихся за свои экономические, политические права (Япония, Англия, Франция и другие). “Кино протеста” в США, Италии, Англии. Рождение новых форм экранного документа: фильм-плакат, фильм-документ, экранное свидетельство, фильм-обвинение, лозунг. Новые качества репортажа, аналитического очерка. Программный “антиэстетизм” кинематографической формы политического документального фильма. Использование любительской кинотехники. Структура информационных программ зарубежного телевидения. Роль киноматериалов. Документальные фильмы на телевидении. Репортажные фильмы Р.Ликока и его группы. Эстетика “прямого кино”. Эволюция мультимедийной трансформации информационного сообщения в современном телевидении. Понятие «медиа-текста». Художественное направление в современном документальном кино. Творчество Г. Реджио, Р. Фрике, В. Херцог, К. Маркер, В. Вендерс. Просветительские программы современного телевидения и кино. Новые примы создания зрелищных произведений на материале реальности («Микрокосмос», «Птицы», программы «Живая природа» Би-Би-Си и др)
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Характер конфликта в современном документальном кино. Поиски темы. Принципы отбора и выразительность смыслово и эстетически емких фактов. Роль и место сценария в процессе работы над документальным произведением. Особая роль заявки как основы замысла. Сценарный план. Традиционные понятия сюжета, композиции, фабулы в документальном сценарии. Современные представления о сценарии как о модели жизненной проблемы. Принципы типизации в документальном сценарии. Логическая и образная аргументация автора в документальном фильме. Выявление индивидуальности драматурга в сценарии.
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Особенности документального изображения. Историческое содержание понятий “достоверность”, “выразительность” материала. Приемы кинонаблюдения: скрытая камера, привычная камера, длительное наблюдение,

	использование телеоптики. Формы взаимодействия автора и материала жизненного потока. Использование метода “провокаций”. Прямая съемка и репортаж. Эволюция эстетики репортажной съемки. Этические проблемы документальной съемки. Документальное телевидение и развитие визуальной культуры современного зрителя. Эстетические проблемы видеоизображения. Отличия восприятия компьютерного экранного сообщения.
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Звуковая атмосфера события. Способы воссоздания звуковой достоверности. Синхронная речь героев. Условия непосредственного поведения человека перед микрофоном. Проблема зрелищной выразительности синхронного материала. Принципы создания шумомузыкальной композиции. Функции дикторского текста. Виды дикторского комментария. Авторская интонация. Документальный герой - рассказчик. Место дикторского текста в фильмах различных жанров. Принципы взаимодействия дикторского текста и синхронной документальной речи. Музыка в документальном кино. Иллюстративный и образный принцип введения музыкального сопровождения. Слово и изображение в документальных программах телевидения. Проблема контрапункта.
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Универсальность содержания документального монтажного кадра. Требование монтажной съемки. Принципы монтажного соединения. Сюжетный и субъективный монтаж. Информационная и поэтическая монтажная фраза. Звукозрительный контрапункт, вопросы композиционной целостности в документальном кино. Проблема полифонии в кинодокументалистике.
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Эволюция документального изображения человека в документальном кино. Принципы выбора героя в контексте разных этапов развития документалистики. Современные критерии выбора героя для документального произведения. Документальная съемка человека. Формы работы с героем фильма. Приемы раскрытия внутреннего мира героя в современном документальном кино. Особая роль документальной речи человека. Личность человека и социальная проблема - вопросы взаимодействия в современном проблемном фильме.
Тема 25. Жанровая система экранного документа.	Понятие жанра. Специфичность синтеза художественного и публицистического начала в

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	кинодокументалистике. Два основных вида документального кинематографа: хроникальная информация и документальный фильм. Принципы взаимодействия в историческом развитии и на современном этапе. Основные жанровые направления: информационное, очерковое, публицистическое, фильм-эссе, художественно-документальное. Значение жанрового разнообразия и стилистических поисков для развития кинодокументалистики.
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Эволюция информационных возможностей документального кино и телевидения. Специфические особенности аудиовизуальных средств информации. Виды кинопериодики. Киножурнал. Спецвыпуск. Структура киножурнала. Выбор тематики сюжетов, способы накопления съемочного материала. Принципы организации материала в сюжете - малой драматургической форме. Типы сюжетов, жанровый и тематический принцип деления. . Изменение задач хроники в связи с появлением телевидения. Современные проблемы кинопериодики. Специфика телевизионной информации. Киноматериалы в информационных программах телевидения. Событийный хроникально-документальный фильм в кино и телевидении. Кинолетопись. Кинодокумент, его историческая достоверность. Съемка материала для кинолетописи. Критерии архивной ценности хроникального кадра. Кинорепортаж как метод съемки и жанровая форма. Место репортажа как жанра пограничного между информационными и очерковыми группами жанров. Виды репортажа. Принципы фиксации и организации материала в фильмах-репортажах. Событие и степень его авторской трактовки. Телевизионные репортажные фильмы. Связь с прямой трансляцией.
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Очерк - сложная жанровая структура. Элементы художественной обработки документального материала. Процесс работы над очерковыми фильмами. Роль драматургии. Основа очерка - длительное наблюдение. Авторский анализ в процессе фиксации материала. Виды очерковых жанров. Тематический очерк и документальная повесть. Особенности строения. Принцип сквозных героев. Методы запечатления материала. Особенности документальной киноновеллы. Кинопортрет - особенное направление очерка.

	Эволюция портрета: от портретной зарисовки до глубокого исследования человеческого характера. Современные тенденции в развитии кинопортрета: проблемный портрет, философский портрет. Документальная драма. Приемы раскрытия жизненных конфликтов в документальном кино. Особенности строения документальной драмы. Путевой очерк. От путевого очерка - к документальной повести о стране или народе. Роль автора-героя в структуре путевого очерка. Многосерийные телевизионные документальные фильмы. Документальный кинороман.
Тема 28.. Публицистика и поэтические формы в документальном кино. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Особенности структуры. Различные формы публицистического фильма. Особая роль автора-журналиста, его аналитического расследования жизненной проблемы. Специфика конфликта и его разработки в фильмах этого направления. Факт и образ в структуре лент проблемного направления. Вопросы действенности киновыступления. Фильм-эссе, размышление и историческая публицистика. Особенности драматургии. Документальный кадр как носитель исторического содержания. Смысловая многозначность кадра. Информационный и эстетический контекст фильма. Историческая публицистика кино и телевидения в условиях перестройки сознания современного человека. Проблема этики по отношению к экранному документу. Фильм-поэма и кинопамфлет. Ассоциативный принцип организации материала. Сложная образно-публицистическая структура.
Тема 29. Художественно-документальные жанры. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Принцип создания художественного образа в документальном произведении. Соотношение художественной и публицистической систем выразительности в фильмах этого направления. Использование документального типажа и документального фона в фильмах художественно-документальных жанров. Современные “пограничные” формы документального и игрового кино. Стилизация под документ как художественный прием в игровом кино.
Тема 30. Заключение Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Эстетические проблемы неигрового кино и телевидения в контексте эстетических поисков современного искусства. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации. Взаимодействие эстетических поисков в современном неигровом кино и языка интеллектуального художественного фильма.

	Тенденции развития системы языка современной экранной популяризации. Ориентация на более сложную форму образно-логического способа анализа действительности. Аудиовизуализация системы народного образования и информации. Широкое использование экрана как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.
--	--

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Вертов Дз. Статьи, дневники, замыслы, М, Искусство, 1966
2. Джулай Л. Документальный иллюзион, М, Материк, 2005
3. Дробашенко С. Пространство экранного документа, М, Искусство, 1986
4. Летописцы нашего времени, сб., сост. Прожико Г. и Фирсова Д., М, Искусство, 1987
5. Пелешян А. Мое кино, Ереван, Советокаан Грох, 1988
6. Прожико Г. Жанры в советском документальном кино 60-70-х годов, М, ВГИК, 1980
7. Прожико Г. Концепция общего плана в экранном документе, М. ИПК ТВ, 2002
Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М. 2004.
8. Прожико Г.С Экран мировой документалистики. М. 2017
9. Прожико Г. Проблемы современной советской кинодокументалистики М, ВГИК, 1988
10. Рошаль Л. Дзига Вертов, М, Искусство, 1982

11. Рошаль Л. Мир и игра, М, Искусство, 1973
12. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения, М., Материк, 2001
13. Шуб Э. Жизнь моя - кинематограф, М, Искусство, 1972

3.1.2. Дополнительная литература

1. Бабак М. Документ - сценарий - фильм, 1988
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения, М, Искусство, 1978
3. Беляев И. Спектакль без актера, М, Искусство, 1982
4. Богоров А. Записки кинохроникера, 1973
5. Взгляните на лицо: сценарии короткометражных фильмов, М, 1975
6. Вихирев Н. С киноаппаратом по жизни, М, 1966
7. Вольман Н. Ефим Учитель, Л, 1976
8. Голдовская М. Человек крупным планом, М, Искусство, 1981
9. Данилов Л. Владислав Микоша, 1983
10. Дербышева Л. Киносюжет - документальная миниатюра, М, ВГИК, 1981
11. Дербышева Л. О мастерстве режиссера документального фильма, М, ВГИК, 1983
12. Дзига Вертов в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1976
13. Добродеев Б. Время, которое всегда с нами, М, 1973
14. Дробашенко С. Кинорежиссер Йорис Ивенс, М, Искусство, 1964
15. Дробашенко С. Феномен достоверности, М, Наука, 1972
16. Дубровский Э. Остановись, мгновение!, М, Искусство, 1982
17. Ильин Р. Основы телевидения, М, ВГИК, 1976
18. История одной любви: сборник сценариев документальных фильмов, М, 1988
19. Их оружие – кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров, М, 1984
20. Кармен Р. в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1983
21. Кармен Р. в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1983
22. Кармен Р. Искусство кинорепортажа, М, ВГИК, 1974
23. Кармен Р. Но пасаран, М, 1972
24. Кармен Р. О времени и о себе, М, БПСК, 1969
25. Копылова Р. Кинематограф плюс телевидение, М, 1977
26. Лейда Д. Из фильмов - фильмы, М, Искусство, 1966
27. Лесин В. Искусство кинопортрета, М, 1983
28. Лесин В. Проблемы композиции в кинопублицистике, М, ВГИК, 1985
29. Листов В. Россия. Революция. Кинематограф. М. Материк, 1995
30. Луньков Д. Наедине с современником, М, Искусство, 1978
31. Магидов В. М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания, М, РГГУ, 2005
32. Малькова Л. Современность как история, М., Материк, 2002
33. Мартыненко Ю. Документальное киноискусство, М, Знание, 1979
34. Мастерство оператора – документалиста: труды, М.: ВГИК, 1974
35. Медведев Б. Свидетель обвинения, М, Искусство, 1971
36. Меркель М. Вечное движение, М, Искусство, 1972
37. Меркель М. Портреты: сценарии документальных фильмов, М, 1976
38. Микоша В. Годы и страны, М, 1967
39. Михайлова Г. Штрихи к портрету (В.Лисакович), М, БПСК, 1982
40. Михалкович В. Очерк истории телевидения, М., ГИИ, 1996
41. Муратов С. Пристрастная камера, М, Искусство, 1976
42. Небылицкий Б. Репортаж о кинорепортаже, М, 1962
43. Непомнящий Т., Лисакович В. Расскажи о доме своем, М, 1979
44. О нашем современнике, сборник сценариев документальных фильмов, 1982
45. О прошлом память сохрани, сборник сценариев документальных фильмов, М, 1984

46. Основы режиссуры документального фильма, сб., М, ВГИК, 1972
47. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь, М, 1988
48. Правда кино и “киноправда”, сб., М, Искусство, 1967
49. Прожико Г.С. Документальные шедевры мирового кино. СПб. 2015.
50. Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М. 2011.
51. Саппак В. Телевидение и мы, М, Искусство, 1966, 1988
52. Славин К. Новороссийские куранты: киносценарии. М, 1975
53. Трояновский М. Я хотел написать книгу, М, 1972
54. Флаэрти Роберт. статьи. Свидетельства. Сценарии, М, Искусство, 1980
55. Франк Г. Карта Птолемея, М, Искусство, 1975
56. Фронтовой кинорепортаж, сб., М, ВНИИК, 1977
57. Фурманова З. Шаги за горизонт М, БПСК, 1987
58. Хайновский В, Шойман Г. Смеющийся человек и другие, М, Искусство, 1970
59. Юровский А. Телевидение - поиски и решения, М, Искусство, 1975, 1983.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.imdb.com/>
2. <http://www.kinopoisk.ru>
3. <http://www.kinozapiski.ru/>
4. <http://kinoart.ru/>
5. <http://seance.ru/>
6. <http://www.screenrussian.ru>
7. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. Хроника без сенсаций, р. В. Лисакович
2. Взгляните на лицо, р. П. Коган
3. Старше на 10 минут, р. Г. Франк
4. Зоопарк, р. Б. Хаанстра
5. Замки на песке, р. А. Видугирис
6. Снег, р. Д. Джонс
7. Метро, р. О. Морозов
8. Мы, р. А. Пелешян
9. Высший суд, р. Г. Франк
10. Коронация Николая II - хроника
11. Ленин жив - хроника
12. Ленинская киноправда, р. Д. Вертов
13. Шестая часть мира, р. Д. Вертов
14. Москва, М. Кауфман и И. Копалин
15. Весной, р. М. Кауфман
16. Падение династии Романовых, р. Э. Шуб
17. Турксиб, р. В. Турин
18. Соль Сванетии, р. М. Калатозов
19. Шанхайский документ, р. Я. Блюх
20. По поводу Ниццы, р. Ж. Виго
21. Берлин - симфония большого города, р. В. Руттман
22. Земля без хлеба, р. Л. Бунюэль
23. Дождь, р. Й. Ивенс
24. Сена встречает Париж, р. Й. Ивенс
25. Человек из Арана, р. Р. Флаэрти
26. Нанук с Севера, р. Р. Флаэрти

27. По Голландии (Голландец), р. Б. Хаанстра
28. Большевик, р. М. Левков
29. Люди, р. Я. Посельский
30. Симфония Донбасса, р. Д. Вертов
31. Комсомол - шеф электрификации, р. Э. Шуб
32. Три песни о Ленине, р. Д. Вертов
33. Испания, р. Э. Шуб
34. Ночная почта, р. Б. Райт и Г. Уотт
35. Песнь о Цейлоне, р. Б. Райт
36. Плуг, вспахавший землю/The Plow That Broke the Plains, р. П. Лоренц
37. Триумф воли, р. Л. Рифеншталь
38. Олимпия, р. Л. Рифеншталь
39. Фронтовой кинооператор, р. М. Славинская
40. Битва за нашу Советскую Украину, р. А. Довженко
41. Берлин, р. Ю. Райзман
42. Слушайте Британию, р. Х. Дженнингс
43. Прелюдия к войне, р. Ф. Капра
44. Япония в войнах - хроника
45. Катюша, р. В. Лисакович
46. Маринино житье, р. Л. Квинихидзе
47. Доктор Осень, р. А. Эпнерс
48. Колодец, р. В. Иовице
49. Без легенд, р. Г. Франк
50. Времена года, р. А. Пелешян
51. 235 миллионов лиц, р. У. Браун
52. Герника, р. А. Рене
53. Ночь и туман, р. А. Рене
54. Водоросли, р. Я. Беллон
55. Мамочка не позволяет, р. Т. Ричардсон и К. Рейсц
56. Терминус, р. Д. Шлезингер
57. В сторону Лазурного берега, р. А. Варда
58. Собачий мир, р. Г. Якопетти
59. Хроника одного лета, р. Ж. Руш и Э. Морен
60. Хорошие времена, прекрасные времена, р. Л. Рогозин
61. Сыновья и дочери Америки, р. Д. Столл
62. Гневное око, р. Д. Стрик
63. Койянискаци, р. Г. Реджио
64. Повакаци, р. Г. Реджио
65. Барака, р. Р. Фрике
66. Семья человека, р. В. Шлесицкий
67. Конкурс, р. М. Форман
68. Сейчас, р. С. Альварес
69. Женщина, которую ждут, р. И. Селецкис
70. Наша мама - герой, р. Н. Обухович
71. У войны не женское лицо, р. В. Дашук
72. Места обитания, р. В. Семенюк
73. Хау ду ю ду? р. С. Баранов
74. Повелитель мух, р. В. Тюлькин.
75. ДМБ-91, р. А. Ханютин
76. Голоса, р. А. Осипов
77. Микрокосмос, р. М. Перрину, К. Нуриджани
78. Элегия, р. А. Сокуров

79. Жертва вечерняя, р. А. Сокуров
80. Анима мунди, р. Г. Реджио
81. Беловы, р. В. Косаковский
82. Тише!, р. В. Косаковский
83. Хлебный день, р. С. Дворцовой
84. Просто жизнь, р. М. Разбежкина
85. Мирная жизнь, р. П. Костомаров
86. Голоса, р. А. Осипов
87. Живи и радуйся, р. Ю. Шиллер
88. Мать, р. П. Костомаров, А. Каттен
89. Накойкаци, р. Г. Реджио
90. Да здравствуют антиподы!, р. В. Косаковский
91. Встречи на краю света, В. Херцог
92. Без солнца, р. К. Маркер
93. Токио-га, р. В. Вендерс
94. Соль земли, р. В. Вендерс

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;

- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на киноплёнке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем архивного дела в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещение практических занятий - ведение конспекта

	базы знаний	- участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и

		моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Зачеты - Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачеты Экзамен
2	ОПК-3,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачеты Экзамен
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачеты Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История и теория неигрового кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках курса «История и теория неигрового кино» студентам предлагается выполнить самостоятельную индивидуальную работу под руководством педагога по розыску необходимых материалов в архивах и литературных источниках, а также просмотра и изучения фильмов по избранной для самостоятельной работы проблематике. Ход работы студента сопровождается регулярными индивидуальными занятиями с педагогом, во время которых происходит углубление знаний студента в определенном разделе курса.

Обсуждение

Результат самостоятельной работы выносится на обсуждение группы студентов. Каждому предстоит защитить свой проект, а также высказать краткие заключения на проекты других студентов.

Зачет и экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет)

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«незачтено»**

«зачтено» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала. Возможно, при ответе студент допускает несущественные погрешности.

«незачтено»- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.4. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Эстетические проблемы неигрового кино в контексте эстетических поисков современного искусства.
2. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации.
3. Взаимодействие эстетических поисков в современном научном кино и языка интеллектуального художественного фильма.
4. Тенденции развития системы языка современной экранной информации, публицистики и популяризации.
5. Аудиовизуализация системы народного образования.
6. Широкое использование информационно-публицистического и познавательного кино как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.
7. Репортаж в неигровом кино. Специфика событийного и проблемного репортажа
8. Жанровая система неигрового кино.
9. Повествовательный и поэтический стилевой принцип организации материала в разных направлениях неигрового кино.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Эстетические проблемы неигрового кино в контексте эстетических поисков современного искусства.
2. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации.
3. Взаимодействие эстетических поисков в современном игровом и неигровом кино
4. Тенденции развития системы языка современной экранной информации и публицистики.
5. Широкое использование информационно-публицистического и познавательного кино как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.
6. Репортаж в неигровом кино. Специфика событийного и проблемного репортажа
7. Жанровая система неигрового кино.
8. Повествовательный и поэтический стилевой принцип организации материала в разных направлениях неигрового кино.
9. Эволюция концепции реальности в неигровом кино.
10. Современные жанрово-стилевое лицо неигрового кино.

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

- 1 Документальные формы «авангарда» в мировом кино 20-х годов.
- 2 Формирование стилистических направлений в советском кино 20-х годов.
- 3 Мифотворческий потенциал кинохроники. (опыт 30-х годов в отечественном и мировом кино).
- 4 Хроника как документ (Документалистика II мировой войны).

1.6.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Становление отечественной школы кинохроники (хроника гражданской войны).
2. Общая характеристика стилистических направлений в советском документальном кино 20-х гг.
3. Творчество Э. Шуб.
4. Творчество Д. Вертова.
5. Творчество В. Ерофеева.
6. Мифотворческая и летописная роль хроники 30-х гг.
7. Развитие отечественного документального кино 30-х гг: творческие аспекты.
8. Документальное кино Великой Отечественной войны.
9. Особенности послевоенного периода развития советского документального кино.
10. Общая характеристика кинодокументалистики 60-х гг.
11. Новые принципы изображения человека в советском документальном кино 60-х гг.
12. Формирование политической публицистики в 60-70-е гг.
13. Исследование истории в отечественном документальном кино 60-х гг.
14. Советский документальный телефильм (пути становления).
15. Формирование национальных и региональных школ документального кино в 60-е г
16. Формирование проблемного направления в документалистике 60-70-х гг.
17. Особенности современной актуальной публицистики.
18. Современный кинопортрет (человек и проблема в современном документальном фильме).
19. Разные формы исследования истории в современном документальном кино.
20. Поэтические и художественно-документальные формы в современном документальном кино.
21. Становление документального метода в зарубежном кино (немой период).
22. Творчество Р. Флаэрти.
23. Творчество Й. Ивенса.
24. Английская «школа документального фильма» (школа Д. Грирсона).
25. Американское документальное кино 30-х гг.
26. Мировое документальное кино времен II мировой войны.
27. Кино фашистской Германии.
28. «Группа 30-ти» во Франции.
29. Английское «свободное кино».

30. Течение «киноправды» во Франции.
31. Новое американское кино.
32. Документальное кино Венгрии.
33. Документальное кино стран Восточной Европы.
34. Кинодокументалисты ГДР.
35. Особенности «польского документа» в 60-е гг.
36. Современный зарубежный «политический фильм» и экранная публицистика..
37. Кинодокументалистика в контексте средств массовой информации.
38. Фильмы Б. Хаанстры и Г. Якопетти – сравнительный анализ.
39. Поэтические формы в современном документальном кино.
40. Перспективы творческого развития документального кино.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе**

_____ **М.А. Сакварелидзе**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино- и телефильма

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Алевтина Петровна Николаева-Чинарова, профессор кафедры киноведения, доктор философских наук, кандидат экономических наук

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 31.08.2017.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер неигрового кино- и телефильма

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2022 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Список учебной литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
3.3. Фильмография	12
3.3.1 Обязательная фильмография.....	12
3.3.2 Дополнительная фильмография.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	13
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14
Приложение 1.	16
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История отечественного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинематографического процесса, обобщение закономерностей становления кинематографа.

История отечественного кинематографа включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинематографического процесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кинематографа, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Осуществление программы дисциплины «Истории отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры кинофильмов.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализации «Режиссер неигрового кино- и телефильма» должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4.

Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущих художественно-творческих направлений в киноискусстве;
- особенностей творчества ведущих мастеров.

2. Уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Экз		Э
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	12	6	6		
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	14	6	6		2

Тема 3. Кинематограф 30-х.	14	6	6		2
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной Войны.	12	6	6		
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья».	12	6	6		
Тема 6. Период «оттепели».	16	8	8		
Тема 7. Кинематограф 60-ых.	16	6	6		4
Тема 8. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых.	16	6	6		4
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х	16	6	6		4
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	16	6	6		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические

	споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой 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. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.
Тема 5. Кинематограф в период «Малокартинья». Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 6. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Относительная либерализация в области духовной жизни. Увеличение кинематографом. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм.
Тема 7. Кинематограф 60-ых годов. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к

	разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 8. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области кинематографического языка. Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения. «Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры. Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания. Обострённый интерес кинематографистов к трагическим страницам общественной истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва» (1992), «Утомлённые солнцем» (1994). Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум или Опасная

	игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Одиноким голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986). Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 10. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры. «Новая русская волна» (А. Звягинцев, Б. Хлебников, А. Попогребский, Н. Хомерики, В. Сигарев, Ю. Быков, С. Лобан). Спортивные драмы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г.	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.

https://e.lanbook.com/	
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М., ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти. Триптих Сергея Параджанова. М. 1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.

24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.

68. Юренив Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)

- 35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
- 36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

- 37. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
- 38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
- 39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
- 40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
- 41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
- 42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
- 43. «Окраина» (1998, П. Луцик)
- 44. «Брат» (1997, А. Балабанов)
- 45. «Остров» (2006, П. Лунгин)
- 46. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
- 47. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
- 48. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
- 49. «Бык» (2019, Б. Акопов)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.

- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий

		- способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ОПК-3,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии

3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Основные периоды истории отечественного кинематографа. Общая характеристика.
2. Кинематографа в дореволюционной России. Общая характеристика.
3. Рождение советского кинематографа. Общая характеристика.

4. Кинотенденции 20-х годов. Творческие организации: Пролеткульт, ЛЕФ, «Пролеткино. Разработка основ «Типажного», «прозаического» и «поэтического» кинематографа в трудах Льва Кулешова, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина. Теория и практика классиков советского немого кинематографа.
5. 30-е. Звук в кинематографа. Удачи и неудачи. Успех фильма «Путёвка в жизнь» (реж. Н. Экк). Конфликт, сюжет, герои. «Эмоциональный сценарий» А. Ржешевского и фильм С. Эйзенштейна «Бежин луг». «Простой случай» Вс. Пудовкина. «Иван» А. Довженко.
6. Особая роль фильма «Чапаев» братьев Васильевых в советском кинематографа. Образ Василия Ивановича в исполнении Б. Бабочкина. А. М. Горький о методе социалистического реализма. Миф и реальность в советском кинематографа.
7. Киноискусство второй половины 30-х годов. Историко-революционная тема и современность на экране.
8. Экранизация классики в 30-е годы. Актёрское мастерство исполнителей главных ролей.
9. Музыкальные фильмы второй половины 30-х годов. Фольклорное начало.
10. Исторические фильмы второй половины 30-х годов.
11. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны. Образы главных героев.
12. Кинематограф в первые послевоенные годы (1946-1953). Период «малокартинья» Фильмы о Великой Отечественной войне.
13. Кинематограф «оттепели». XX съезд КПСС: разоблачение культа личности Сталина. Жанрово-стилевые поиски в кинематографа 60-х годов: «поэтическое» и «прозаическое».
14. Эволюция современной темы в кинематографе 50-60-х годов.
15. «Живописно-поэтическое» направление в киноискусстве 60-х годов.
16. Киноискусство 70-80-х годов.
17. История и современность в фильмах Андрея Тарковского. Новаторство режиссуры. Разновременные пласты повествования, их образное соединение.
18. Полочное кинематографа. «Комиссар» (1967, вып. в 1988), «История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла, потому что гордая была». (1966, вып. 1988), «Скверный анекдот» (1966, вып. в 1988), «Проверка на дорогах» (1971, вып. в 1985).
19. Киноискусство второй половины 1980-х годов-начала 1990-х.
20. Киноискусство 1990-х – первого десятилетия XXI века.
21. Творческий путь Л. Кулешова.

22. Творческий путь С. Эйзенштейна.
23. Творческий путь Д. Вертова.
24. Творческий путь Вс. Пудовкина.
25. Творческий путь А. Довженко.
26. Творческий путь Г. Козинцева и Г. Трауберга.
27. Творческий путь С. Герасимова.
28. Творческий путь М. Ромма
29. Творческий путь М. Хуциева
30. Творческий путь С. Бондарчука
31. Творческий путь В. Шукшина
32. Творческий путь А. Тарковского
33. Творческий путь С. Параджанова
34. Творческий путь О. Иоселиани
35. Творческий путь Т. Абуладзе
36. Творческий путь Г. Панфилова
37. Творческий путь А. Германа
38. Творческий путь К. Муратовой
39. Творческий путь Л. Шепитько
40. Творческий путь Н. Михалкова
41. Творческий путь А. Кончаловского
42. Творческий путь А. Сокурова
43. Творческое содружество А. Миндадзе и В. Абдрашитова
44. Анализ фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
45. Анализ фильма «Броненосец Потёмкин»
46. Анализ фильма «Шинель»
47. Анализ фильма «Мать»
48. Анализ фильма «Третья Мещанская»
49. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»
50. Анализ фильма «Обломок империи»
51. Анализ фильма «Земля»
52. Анализ фильма «Окраина»
53. Анализ фильма «Чапаев»
54. Анализ фильма «Иван Грозный»
55. Анализ фильма «Радуга»
56. Анализ фильма «Летят журавли»
57. Анализ фильма «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»)
58. Анализ фильма «Девять дней одного года»
59. Анализ фильма «Андрей Рублёв»

60. Анализ фильма «Тени забытых предков» или «Цвет граната»
61. Анализ фильма «Калина красная»
62. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
63. Анализ фильма «Проверка на дорогах»
64. Анализ фильма «Комиссар»
65. Анализ фильма «Зеркало»
66. Анализ фильма «В огне брода нет»
67. Анализ фильма «Восхождение»
68. Анализ фильма «Асино счастье»
69. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
70. Анализ фильма «Монолог»
71. Анализ фильма «Маленькая Вера»
72. Анализ фильма «Парад планет»
73. Анализ фильма «Одинокий голос человека»
74. «Окраина» П. Луцика
75. «Небывальщина»
76. «Брат» А. Балабанова.
77. «Простые вещи» А. Попогребского.

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)

21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Харитонов Н.С, кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6. Практические занятия	21
7. Самостоятельная работа обучающегося	26
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	26
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	28
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	28
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	28
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	29
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	38

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории русской живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусства;
- изучение истории развития русского изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм русского изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров русского изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории русского изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, другими участниками съемочной группы;
- овладение навыком применения в работе над собственным произведением разнообразных выразительных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в 5-6-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История зарубежного изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству режиссера неигрового кино- и телефильма.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной и общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.

	в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
--	--	---

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		литературы в его экранной интерпретации ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	—	—	—	—	34	30	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	—	—	—	—	34	30	—	—
Лекции		30	—	—	—	—	16	14	—	—
Практические занятия		34	—	—	—	—	18	16	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	—	—	—	—	2	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6	—	—	—	—	—	6	—	—
ИТОГО:	акад. час.	72	—	—	—	—	36	36	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	—	—	—	—	1	1	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства	2	2			4
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	2	2			4
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	2	2			4
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	2	2			4
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	2	2			4
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)	3	3			6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	2	2			4
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени	1	2			4
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение	1	2			4
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	2	2		0,5	5
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	2	2		0,5	5
Тема 12. Искусство первой половины XIX в.	2	2			4
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	3	3		1	8
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России	2	2			4
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России в послевоенный период	1	2			4
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х	1	2			4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
годов XX в.					
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-6-й семестры	30	34	–	2	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития русского изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров русского изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории русского изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории русского изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.

Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Роль религии и церкви с 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, Истома Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.

Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени

XVII столетие – время коренных социально-экономических и культурных преобразований. Кризис средневекового мировоззрения. Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Пробуждение интереса к человеческой личности.

Усиление контрастов между Русским государством и другими странами. Развитие городов и их роль в процессе демократизации культуры переходного периода. Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки: Белгород, Тобольск и др; Троице-Сергиев, Новодевичий, Донской и другие монастыри.

Изменение облика Москвы. Элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города.

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество. Палаты Аверкия Кириллова, палаты Волкова, «Теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве. Каменно-деревянные постройки. Палаты Поганкиных в Пскове.

Культовая архитектура. Усиление ее декоративности, включение ордерных элементов. Церковь Троицы в Никитниках. Шатровые храмы. «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, церковь Рождества в Путинках.

Поиски новых архитектурных решений в конце XVII в. «Нарышкинский стиль». Церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове.

«Строгановская» школа архитектуры. Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др. Развитие традиций «годуновской» живописи. Иконостасцеркви Ризоположения в Московском Кремле.

Местные художественные центры Поволжья: Кострома и Ярославль. Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского

Успенского собора. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церковью Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве второй половины XVII в. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubov, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов и другие. «Живописные» направления в иконописи: Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский.

Эволюция книжной миниатюры. «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие. Становление портрета. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г.П.Годунова и др.

Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение

Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культурное искусство в условиях Нового времени.

Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство. Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центры России XVIII века. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века: Петровское время, середина XVIII в., вторая половина XVIII в. Проблема стиля. Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.

Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.

Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина.

Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравак.

Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев.

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семёна Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 12. Искусство первой половины XIX в.

Введение в тему «Русское искусство XIX» века. Периодизация. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий художественный процесс. Виды и жанры, проблемы стиля (классицизм, романтизм, реализм). Музейные и частные собрания (ГТГ, ГРМ). Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г.

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля. Связь ансамблей с пейзажной и городской средой. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект,

осуществление. Горный институт. Тома де Томон. Черты французской стилистики. Ансамбль Биржи. А.Захаров. Здание Адмиралтейства. К.Росси. Апогей ампира, Михайловский дворец. В.Стасов. Московский ампира. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жилярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.

Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов, А.Павлов, Е.Тюрин, К.Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.

Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в ампирическом искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. Декорации Адмиралтейской коллегии. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф.Толстой. Роль наследия в скульптуре классицизма. Медали в память войны 1812 г. Барельефы. Позднеромантические стилизации. Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт.

Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев, А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампира в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др.

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпеи» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевалде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М.Лебедев. И.Айвазовский.

Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины. Жанристы шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова.

Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. Крестьянский жанр: Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. Городской жанр: В.Маковский. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция. «Христос в пустыне» и роль

евангельской темы. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в стилистике Н.Ге. Реализм и натурализм.

«Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В.Стасова, И.Крамского и П.Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Реорганизация Академии и приход в нее передвижников.

Пейзаж 60 – 80-х гг. А.Саврасов и И.Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина. Место и значение в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы. Исторические картины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. Портреты. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис в позднем творчестве художника.

Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. Суриков-колорист. Портреты и пейзажи. Творчество В.Васнецова. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Театральные декорации. Монументальные работы. Абрамцевский кружок. Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтова, Морозовых, М.Тенешевой, С.Щукина.

Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации. «Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский. «Художественная середина»: К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX в.: Н.Боголюбов. Особенности пейзажа И.Левитана и его живописный метод. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в русском искусстве как художника и педагога.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Монигетти. А.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге. А.Парланд. Храм Воскресенья «На крови». В.Шервуд. Исторический музей. Технические нововведения в строительной практике и новые типы сооружений. Академизм и реализм в скульптуре. С.Иванов, Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская тема в скульптуре М.Чижова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А.Опекушин и др.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Работы В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино. Основные художественные группировки в конце XIX – начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел выставке в Париже 1900 г.

Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна.

Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.

Скульптура конца XIX – начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. Станковые и монументальные работы П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева,

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве художника.

Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость творчества Малявина к стилистике модерна.

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М.Васнецова.

Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа.

К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэрзм» его художественной системы. Борисов-Мусатов – яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работа в театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.

Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и

художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.

Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд.

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертого измерения». Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение «Синий всадник». Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника». Планетарное назначение искусства.

Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового «яркого стиля жизни». Архитекторы авангарда как составители «проектов грядущего счастья». Преображение мира по законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин., М.Я.Гинзбург. Главное предложение авангарда – схема создания нового человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ.

Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные принципы и новая конструкция мира. Проект «Башни III Интернационала» В.Б.Татлина. Художник как «инициативная единица». Образ математически выверенной гармонии. Новая единица искусства – «проун» (проект утверждения нового Л.М.Лисицкого). Группа витебских художников «Уновис» (утвердители нового искусства). Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда.

История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства».

Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Лениниана И.И.Бродского. Бытовые темы картин Е.М.Чепцова. Батальная живопись М.Б.Грекова. Портреты С.В.Малютина и Г.Г.Ряжского. Новое общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны. Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули.

Создание в 1925 г. ОСТ (Общества художников-станковистов): А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров, С.А.Лабас, А.Н.Самойлов, руководитель Д.Штеренберг.

Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р.Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).

Художественные общества союзных республик: на Украине - АХЧУ, АРМУ, ОСМУ, в Белоруссии, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Выставка «Искусство народов СССР» в 1927 г. Роль АХРР в объединении советских художников и распространении искусства в массы. Распад к 1931 г. ОСТ, ОМХ, «4 искусства». Создание Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Борьба за «чистоту пролетарского искусства». Ликвидация РАПХ в 1932 г.

Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонин, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонин и др. Московская школа ксилографии В.Фаворского. Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).

Развитие советской скульптуры 20-х гг. «Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Булыжник – оружие пролетариата, 1905 год». Увековечение памяти вождя – работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гельфрейх, С.Меркуров. Портретная скульптура А.Голубкиной, В.Домогацкий, Я.Николадзе, С.Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 – 1932 гг. «Советский конструктивизм» 20-х гг. Дворец труда в Москве и др. общественные здания в Москве и Ленинграде братьев Весных. Работа А.Щусева над Мавзолеем Ленина. Конкурс здания Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.

Русское искусство в условиях эмиграции. Русский дом искусств в Берлина 20-х гг. Художественная школа А.П.Архипенко в Америке. Артель русских художников в Нью-Йорке. Персональные выставки Б.Д.Григорьева, А.П.Архипенко, Д.Д.Бурлюка, Е.Дукеля, Н.Фемина, А.Маневича. Объединения художников-эмигрантов – «Общество русских художников», группа «Через». Выставки художников-эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский

культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество М.Шагала в эмиграции «Парижская школа». Восприятие авангарда как механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х гг. Возобновление «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И.Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк).

Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма». Формирование многонационального советского искусства. «15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма (1937), «Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Введение Сталинских премий. Организация Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939-1940).. Создание работ о «вожде народов» В.Ефанова и Г.Шегалю, о «колхозном счастье» С.Герасимова и А.Пластова. Ведущий художник - Б.Иогансон, Лауреаты Сталинских премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др.

Праздничная жизнь 30-х гг. в работах Ю.Пименова, Дейнеки. Монументальная живопись А.Дейнеки, Е.Лансере, В.Фаворского, А.Гончарова, Л.Бруни. Школа Филонова. Эпический образ Родины в работах Н.Крымова, А.Куприна, А.Лентулова. Ритмы современности в работах Г.Нисского.. Расширение пейзажа как жанра. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина. Скульптура 30-х годов: М.Манизер, А.Матвеев, Я.Николадзе, С.Лебедева. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Школа графиков Фаворского. Иллюстрации А.Гончарова. Офорты и литографии Г.Верейского..Иллюстрации Д.Шмаринова, Е.Кибрика, С.Герасимова, Кукрыниксов, К.Рудакова, Н.Тырсы и др.

Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России в послевоенный период

Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический – Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листов («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка, портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грабарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время

войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. Закрытие музея нового западного искусства (1948). Тема войны в «бытовом ключе» (Ю.Непринцев, В.Костецкий, А.Лактионов). Развитие историко-революционного жанра (Б.Иогансон, Ю.Тулин, Б.Угаров). Основная тема бытового жанра – мирный труд (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов). Пейзаж в гармонии с человеком в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грица. Развитие натюрморта и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в связи с восстановлением разрушенных городов. Ее внедрение в интерьеры и экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена ведущих мастеров – Дейнеки, Фаворского, П.Корина.

Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков. Политическая карикатура Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.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, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись.
7. А.П.Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
9. Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А.Венецианов. и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н.Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова.
6. Творчество В.Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.
3. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А.Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева.
9. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «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.Подляского, Я.Ромаса, А.Грица.
3. 3.Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верецкий, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыники, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
4. Монумены советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С.Орлов, М.Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.

1. Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.).
2. «Бульдозерная» выставка 1974 г.
3. Андеграундные выставки 80-х.
4. Легализация неформальных объединений в 90-х гг..
5. Появление современных иконописцев.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к семинарским занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в искусствоведческом аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) Основная литература

1. Трубецкой Е.Н. Этюды по русской иконописи. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. Стасов В.В. Живопись, скульптура, музыка: Избранные сочинения в 6 ч. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. Плеханов Г.В. Теория искусства и история эстетической мысли: Избранные труды в 2 тт. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
4. Соловьев В.С. Философия искусства: Избранное. – М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

б) Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л., 1990.
2. Алленова М. Валентин Серов. – М.: Слово, 1996.
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Тт. 1, 2. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М., 2000.
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999.
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия, 2001.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб.: Аврора, 2001.
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М., 2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М., 2001.
17. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М., 1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М., 1999.
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М., 1996.
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М., 1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – М., 1996.
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – СПб., 2006.
27. К. Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К. Малевич. Черный квадрат. – СПб.: Азбука, 2001.
29. Многогранный мир Кандинского. – М., 1999.

30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России 1930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры./Под ред. Григоровича и Пospelова. – М., 1987.
33. Пospelов Г. Бубновый валет. – М., 1991.
34. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000.
35. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М., 1995.
36. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М., 1999.
37. Романтизм./Сост. О. Федотова. – М., 2001.
38. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М., 1996.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
41. Сарабьянов Д.В. Л. Попова. – М., 1992.
42. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев. – М., 1996.
43. П. Филонов. Дневник. – СПб.: Азбука, 2000.
44. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология/Сост. Н.К. Гаврюшина. – М., 1993.
45. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
46. Марк Шагал. Моя жизнь. – М., 1994.
47. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. – М., 2006.
48. Энциклопедия русской живописи/ Под ред. М.В. Калашниковой. – М., 2001.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzasamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-

проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории русского изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории русского изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений русского изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Зачет с оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б. Неменского.
3. Историческая живопись П. Корина, Е. Лансере, Н. Ульянова, А. Бубнова, М. Авилова.

4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В. Мухина, С. Лебедева, А. Бембель, В. Лишев, Н. Томский, Е. Вучетич).

Искусство Советской России в послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени (Т. Яблонский, А. Мильников, А. Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н. Ромадина, Ю. Подлясского, Я. Ромаса, А. Грицай.
3. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С. Орлов, М. Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г. Коржев, Т. Салахов, братья А. и С. Ткачевы, Г. Йокубонис, И. Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Д. Жилинский, П. Оссовский, А. Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е. Зверьков, Н. Ромадин, Насипова, А. Волков, Н. Нестерова, В. Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений .
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.

2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалево, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.

4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б.Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись.
7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
9. Становление русского живописного пейзажа. Городские виды
10. Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н. Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И. Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В. Сурикова.
6. Творчество В. Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А. Коровин, И.Э. Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов.
3. Исторические произведения В.А. Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В.А. Серов. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки В.А. Серова. В.А. Серов – педагог.

5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М. Кустодиева.
9. В.Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
3. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн.
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета».
5. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича.
6. Лирический экспрессионизм М.З. Шагала.
7. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова.
8. Объединение «Синий всадник».
9. Творчество В.Е. Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П. Кончаловский, А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осмеркин, С.В. Герасимов, И.Э. Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г. Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П. Кончаловского, М. Нестерова, П. Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В. Мухиной.
9. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б. Валлен Деламота.
8. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
3. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова.

2. Позднеромантический пейзаж. И. Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П. Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В. Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.
2. Ф.О. Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А. Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А. Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
7. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В. Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет.

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновы валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн.
6. Творчество В.Е. Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б. Пророков, Кукрыниксов, Л. Сойфертиса, В. Горяева, Г. Верейского)
3. Певец новостроек Москвы – Ю. Пименов.

4. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы, зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**История русского изобразительного искусства**»

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

_____ О.К. Клейменова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русской литературы»

Направление подготовки

55.05.01 - Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 — Режиссура кино и телевидения.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1.Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.1. Содержание разделов дисциплины.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
3.1. Список учебной литературы.....	25
3.1.1. Основная литература.....	25
3.1.2. Дополнительная литература	27
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы	28
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	29
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	29

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской литературы» ставит целью развитие способности анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации. Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, занимающей специфическое место в духовной жизни современного общества.

Изучая курс по «Истории русской литературы», студенты формируют навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора; навыки владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения.

Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях; подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.09).

Объем дисциплины – 5 зач.ед., что составляет 180 академических часов или 135 астрономических часа. Дисциплина преподается на 3 и 4 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства»,

«Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации.

	ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 ак.час. (135 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	128					34	30	34	30
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	10					2		2	6
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	42						6 ЗаО		36 Э
Всего часов	180					36	36	36	72

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.		12			
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.		12			
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.		8			
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.					
1. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.		8			
2. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.		12			
3. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева,		12			

малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.					
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.		8			
2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		8			
3. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		8			
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		8			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		8			
3. Перестроечные процессы и		8			

литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.					
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		8			
2. Жанровая литература в России XXI века		8			
	180	128			10+42(к)

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История русской литературы» является то, что компетенции, связанные с формированием культуры личности, культурно-исторического мышления, способностью к художественному анализу, а также к способности пользоваться полученными знаниями в области культуры и искусства, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 1.</u> Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.	Периодизация развития русской литературы XIX века. Судьба классицизма. Влияние Г. Р. Державина на литературный процесс начала века. Особенности сентиментализма как направления. Значение языковой реформы Карамзина для литературы. Влияние победы в войне 1812 года на национально-культурный подъем. Исторические и философские предпосылки рождающегося романтизма. Два типа романтизма: религиозно-психологический и социально-гражданский. Влияние восстания 14 декабря 1825 года на литературный процесс. Поэтика романтизма. Философия двоемирия. Европейские и американские влияния.

УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	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 <i>«Руслан и Людмила»</i>. Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма <i>«Полтава»</i>. Трагедия <i>«Борис Годунов»</i>. Лирика этого периода, ее проблематика. <i>«Евгений Онегин»</i>: проблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание <i>«Маленьких трагедий»</i>. Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: <i>«Пиковая дама»</i>, <i>«Метель»</i>, <i>«Гробовщик»</i>. Неосентиментализм в рассказе <i>«Станционный смотритель»</i>. Роман <i>«Капитанская дочка»</i>: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.). Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой <i>«Маскарад»</i>, нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение <i>«Смерть поэта»</i> – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и унизительности героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, <i>«Песня про царя Ивана Васильевича...»</i>. Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы <i>«Демон»</i>. Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма <i>«Мцыри»</i>, ее жанровые особенности. <i>«Герой нашего времени»</i> – первый философский и
------------------------------------	--	--

		психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 3.</u> Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.	Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника <i>«Вечера на хуторе близ Диканьки»</i> . Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника <i>«Миргород»</i> . Поэтика «Вия». Эстетика идиллии <i>«Старосветских помещиков»</i> . Героический эпос <i>«Тарас Бульба»</i> , вопрос о национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях <i>«Шинель»</i> , <i>«Записки сумасшедшего»</i> и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть <i>«Нос»</i> . Драматургия Гоголя. Работа над поэмой <i>«Мертвые души»</i> . Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского <i>«Городок в табакерке»</i> , <i>«Пёстрые сказки»</i> , <i>«Русские ночи»</i> и А. Погорельского <i>«Двойник, или мои вечера в Малороссии»</i> , <i>«Чёрная курица, или подземные жители»</i> . Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.
ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 4.</u> Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.	Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни. 1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Полемика между представителями «чистого искусства» и «гражданского направления». Утверждение реализма в рамках «натуральной школы». Появление нового героя. Переход от изображения «лишнего человека» к «маленькому человеку». Гоголь как основатель «натуральной школы». Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский как

		организатор и теоретик нового направления. Социальная направленность творчества представителей «натуральной школы». Раннее творчество Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого; связь с эстетикой «натуральной школы». Поэтика нереалистической литературы и отношение к ней.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 5.</u> Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева <i>«Отцы и дети»</i> в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского <i>«Что делать?»</i> Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор «Семейной хроники», книги «Детские годы Багрова-внука», сказки <i>«Аленький цветочек»</i>; сыновья Иван и Константин, их роль в становлении и пропаганде славянофильской идеологии. Философская поэзия Ф. И. Тютчева (1803–1873). Творчество И. С. Тургенева (1818–1883). Положение Тургенева в русской литературе. Беллетристика и «большая проза». Художественное отображение и философское осмысление проблем современности в романах Тургенева. Создание цикла <i>«Записки охотника»</i>: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях <i>«Муму»</i>, <i>«Постоялый двор»</i>. Повести 1850-х (<i>«Дневник лишнего человека»</i>, <i>«Ася»</i>, <i>«Фауст»</i> ...). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. <i>«Рудин»</i> (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). <i>«Дворянское гнездо»</i>. Главный герой – лучший представитель родового дворянства. Сатирическое изображение западничества. История любви Лаврецкого и Лизы, проблема счастья и долга. Проблема ответственности и стыда за счастье. Тема

		крушения надежд. Поэтизация природы. Роман «Накануне». «Отцы и дети» – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман «Новь» о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом «Стихотворения в прозе». Место творчества Тургенева в русской и мировой литературе. Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. «Обыкновенная история». «Обломов» – проблема социализации человека и кризис патриархального мирозерцания. Роман «Обрыв». Райский – развитие образа Обломова. Противопоставление Петербурга и провинции. Тема «обрыва» как состояния современной жизни. Гончаров и восточная философия. Творчество Н. Г. Чернышевского (1828–1883). Творчество Н. А. Некрасова (1821–1878). Поэт народного горя и основатель гражданского направления в русской поэзии. Поэзия 1840–50-х гг. Издание и редактирование журнала «Современник». Произведения социальной направленности («Родина», «Памяти Белинского», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...» и др.). Многогеройность и многоголосность лирики поэта. 1860-е годы. Внесение эпического начала в лирику. «Дед Мазай и зайцы». Поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Железная дорога». Образ Петербурга в цикле «О погоде». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества. Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений «Последние песни». Завершающий образ могилы. Поэзия А. А. Фета (1820–1892). Творчество А. К. Толстого (1817–1875). Готическая повесть «Семья вурдалака». Творчество А. Н. Островского (1823–1886). Самобытность драматургии Островского.
--	--	---

		Предпочтение жанра комедии. Купеческое сословие как объект сатирического изображения. Становление творческой манеры в период работы над комедией <i>«Свои люди – сочтемся»</i>. Сотрудничество с журналом <i>«Москвитянин»</i>. Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии <i>«Не в свои сани не садись»</i>, <i>«Бедность не порок»</i>. Сотрудничество с журналом <i>«Современник»</i>. Критика системы в комедии <i>«Доходное место»</i>. Драма <i>«Гроза»</i>. Семейно-бытовая основа пьесы. Образы неба, земли, воды и огня. Знаки национального космоса. Творчество Островского в 1860-е гг. Трилогия о Бальзамине, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в журнале <i>«Отечественные записки»</i>. <i>«Снегурочка»</i> как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса <i>«Бесприданница»</i>. Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес. Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия <i>«Детство»</i>, <i>«Отрочество»</i>, <i>«Юность»</i> – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике (<i>«Утро помещика»</i>). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. <i>«Кавказский пленник»</i>. Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в <i>«Севастопольских рассказах»</i>. Повесть <i>«Казаки»</i>, автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения. Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым
--	--	---

		жанра будущего романа «<i>Война и мир</i>» как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман «<i>Анна Каренина</i>». Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпиграфа в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротивления злу насилием. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть «<i>Смерть Ивана Ильича</i>». Страх эроса в повести «<i>Крейцера соната</i>». Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе «<i>Отец Сергей</i>». Драматургия Толстого. «<i>Воскресение</i>» как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого. Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть. Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы «<i>Трус</i>», «<i>Четыре дня</i>», «<i>Красный цветок</i>». Поэтика трагического. Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). «<i>Дети подземелья (В дурном обществе)</i>», «<i>Слепой музыкант</i>». Усиление натуралистических тенденций в литературе.
УК-5; ОПК-1;	Тема 6. Нереалистическая литература и проблемы	Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с

ОПК-3; ОПК-5	её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.	гоголевским направлением. Хроника <i>«История одного города»</i> – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман <i>«Господа Головлевы»</i> – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана. Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия...). Иудушка, его лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий народа в сказке <i>«Коняга»</i>. Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка». Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ <i>«Тупейный художник»</i>. Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножках», «Некуда». Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман <i>«Бедные люди»</i>. Макар Деушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» <i>«Двойник»</i>, интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман <i>«Белые ночи»</i>. Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе <i>«Записки из мертвого дома»</i>. Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман <i>«Униженные и оскорбленные»</i>. Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. <i>«Записки из</i>
-------------------------	---	---

		подполья» как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке». Великое Пятикнижие. «Преступление и наказание». Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория Раскольникова, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. «Идиот». Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман «Бесы». Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпиграфа и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «Дневником писателя». Роман «Подросток». Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». «Братья Карамазовы» – вершина религиозных исканий Достоевского. Три брата – олицетворение различных путей к духовному воскресению. Дмитрий и мистерия земли. Демонический образ Ивана. Иван о страданиях детей и его бунт против Бога-творца как желание смерти собственного отца. Поэма «Великий инквизитор». Бесовская одержимость
--	--	--

		Ивана, его беседы с чертом. Смердяков – двойник Ивана и черта. Образ Алеши как праведника и правдоискателя. Алеша и Христос. Зосима как духовный центр романа. Поучения старца – вершина религиозных и философских исканий Достоевского. Речь о Пушкине и последние выпуски «Дневника писателя». Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.
ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 7.</u> Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.	Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к новым техникам. Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «большого поколения». Предмодернизм в поэзии (К. К. Случевский, В. С. Соловьев...). Начало творческого пути «старших символистов». Творчество А. П. Чехова (1860–1904). Периодизация творчества. Сотрудничество Чехова в сатирических и юмористических изданиях в начале литературного пути. Создание коротких рассказов. Ранние шедевры Чехова («Хамелеон», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона»...). Сотрудничество Чехова с журналом «Осколки». Особенности раннего творчества, сочетание юмористического и трагического. Переломный период 1886–1887 гг. Повесть «Степь». Мир глазами ребенка, поэтизация и мифологизация космоса. Путешествие, вхождение в новую жизнь и мотивы посвящения. Проблема испытания героя. Одиночество и боль как состояния жизни. Характеры простых людей. Проблема утраты творческого начала жизни в повести «Скучная

		история». Темы душевного опустошения («Учитель словесности»), духовной деградации человека («Ионыч»), страха жизни («Человек в футляре»), безумия в повести «Палата № 6». Образ «лишнего человека», героя-мечтателя в повести «Дуэль». Проблема веры и неверия в творчестве Чехова. Образы священников. Духовный поиск («Архиерей»). Проблема духовного странничества («Студент»). Противопоставление науки и веры, цивилизации и церкви. Творчество Чехова и религиозный кризис в России на рубеже 1880–90-х. Чехов и Бунин: параллели. Рассказ «Шампанское». Драматургия Чехова. Комедия «Чайка». Проблемы творчества. Реализм и символизм в комедии. «Чайка» и трагедия Шекспира «Гамлет». Проблема несовершенства жизни в пьесе «Три сестры». Проблематика и система образов в комедии «Вишневый сад». Сад как образ России и души человека. Наличие лирико-психологического подтекста и символическое измерение пьес Чехова. Пьесы «Дядя Ваня» и «Иванов». Место писателя в русской литературе конца XIX – начала XX веков. Феномен литературы рубежа веков. Термин «Серебряный век», его содержание. Концепция человека в литературе этого периода. Модернизм и авангард как новые стадии развития культуры. Новые литературные течения, отношение их к традиции. Символизм, его философские основы и эстетическая программа. Этапы развития русского символизма: старшие, или декаденты (Н. Минский, В. Брюсов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб «Отравленный сад») и младшие, «соловьевцы» (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок...). Теория жизнестроения, мифотворчество «младших». Предшественники символизма в русской поэзии (А. Фет, Ф. Тютчев...). Художественные уроки символизма. Акмеизм. Наследие символизма и творчество акмеистов. Кружок «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут). Вещный мир в поэзии акмеистов. Установка на область простых чувств и бытовых душевных проявлений. Культурологическое поле акмеизма: мифопоэтика, цитатность. Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения.
--	--	--

		Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоношества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых». Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: «Петербург» А. Белого, «Огненный ангел» В. Брюсова, «Мелкий бес» Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов. Мифопоэтика, реминисцентность, архитектоника символистского романа. «Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество. Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция человека в прозе А. Куприна («Молох», «Поединок»); образ «естественного человека» в повести «Олеся», мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе «Гранатовый браслет». Натурализм в прозе Куприна («Яма», «Наталья Давыдовна»). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к «Жизни Арсеньева»). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы «Руся», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман «Санин»). Беллетристика
--	--	--

		Серебряного века: А. Амфитеатров: «Отравленная совесть», «Бабы и дамы».
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	Тема 8. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. 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. <i>«Варенька Олесова»</i>. Тема предпринимательства и ее художественное решение («Дело Артамоновых», «Егор Булычев и другие», <i>«Васса Железнова»</i>). «Жизнь Клима Самгина». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение о Горьком. Творчество В. Маяковского (1893–1930). Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин» ...). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни («Люблю», «Про это»), неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы. Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульты, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души («Сокровенный человек»). Роман «Чевенгур» как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть «Котлован». Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть «Ювенильное море»: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести «Джан». Философия любви («Фро», «Возвращение», «Афродита»), отдельное и общее существование человека. Творчество Б. Пастернака (1890–1960). Пастернак и футуризм. Сборник «Сестра моя – жизнь». Поэтическая картина мира: вечность и время, бытовые детали, астральные символы (солнце, луна, звезды, дождь, гроза), метафорические образы. Мотивы чуда в модели
--	--	---

		мира. Природа. Любовь и творчество, проблема гармонизации человека и мира. Музыкальность, живописность, театральность поэтического слова. Автобиографическая проза («Охранная грамота»). Историческое и вечное в романе <i>«Доктор Живаго»</i>. Проблематика произведения: человек и время, личность и история, общественные катаклизмы и общечеловеческие ценности. «Лирический роман» и романная лирика: стихи Юрия Живаго, их композиционная функция в структуре целого. Юрий Живаго и Борис Пастернак (проблема автобиографизма). Музыкальность композиции и система мотивов. Роман как саморефлексия и автоинтерпретация лирики Пастернака. Спор о жанре в критике. Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем. Рассказы и очерки 20-х годов. Мотив «дьяволиады» в раннем творчестве. Повести «Роковые яйца» и <i>«Собачье сердце»</i>: эксперимент над жизнью и проблема ответственности. Роман <i>«Белая гвардия»</i> в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа <i>«Мастер и Маргарита»</i>. Источники. Булгаков и Евангелие. Автобиографический подтекст. Философская концепция. «Чудо», «тайна», «авторитет» в системе антиномий (Булгаков и Достоевский). Жанровая уникальность произведения. Двуплановость композиции. Сюжетные архетипы и художественное решение «вечных» проблем. Интертекстуальность романа. Театральная деятельность М. Булгакова. Пьесы о гражданской войне («Дни Турбиных», «Бег»). «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Бытовые комедии («Зойкина квартира» и др.). Драматургические антиутопии («Адам и Ева»), пародии («Багровый остров» и др.). Место писателя в истории литературы. Проблема метода соцреализма на съезде советских писателей (1934 г.) и в постсоветских интерпретациях (А. Синявский, Б. Гройс). Соцреализм как «стиль Сталин». Роман воспитания как жанровый архетип советского романа («Как закалялась сталь» Н. Островского), производственный роман. Концепция «нового человека» – антипода «лишнего» в классической традиции («Повесть о настоящем человеке»
--	--	---

		Б. Полевого). Неомифологизм советского романа.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 9.</u> Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.	Проза об Отечественной войне. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» как этапное произведение. Разность трактовок проблемы «человек на войне». Споры об «окопной» и «масштабной» правде. Влияние лирической повести на становление жанра романа (трилогия К. Симонова). Роман «Кавалер Золотой звезды» как канон колхозного романа. Критика романа Ф. Абрамовым. Сказочные структуры. Роман «Цемент» Ф. Гладкова и традиция производственного романа. Лакировочная проза.
СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 10.</u> Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.	Смысл метафоры «оттепель». Активизация литературной жизни, формирование различных направлений, новые акценты в литературе. «Поэтический бум» («бронзовый век русской поэзии»). «Эстрадная» лирика (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский), связь с опытами русского футуризма. «Неоакмеизм» в поэзии (А. Тарковский, Д. Самойлов, Б. Ахмадулина). «Неофициальная» поэзия («лианозовцы», О. Григорьев). От обэриутов к концептуализму. Поэзия бардов (В. Высоцкий, Б. Окуджава...). Проза 60-х гг. Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Архетипический, символический и метафизический смысл хронотопа зоны. Явление «лейтенантской прозы» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, К. Воробьев, В. Быков).
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 11.</u> «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.	Основные концепты «деревенской прозы» (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов). Бытие мифа в структуре произведений этой темы. Творчество В. М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Проблема творческой эволюции, движение к символу и мифу в поздних произведениях. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. Трансформация «положительного героя» в прозе Д. Гранина, Ч. Айтматова. «Городские повести» Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова («Утиная охота» и др.). Проза Л. Леонова.
УК-5;	<u>Тема 12.</u> Перестроечные процессы и литература	Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского.

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.	Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабеля, Пильняка, Платонова, Булгакова и освоение литературы эмиграции – Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, С. Довлатова, И. Бродского и др. Возникновение русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова, «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 13.</u> Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, В. Шергунова. Постмодернизм В. Пелевина. Грани постпостмодерна в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	<u>Тема 14.</u> Жанровая литература в России XXI века	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Судьбы мелодрамы, авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX века. М., 2006.
2. История русской литературы XIX века / Под ред. Н. М. Фортунатова. М., 2008.
3. Русская литература XX века. В 2 тт. / Под ред. Л.П. Кременцова. Т. 1. 1920-1930-е годы. М., 2005.
4. Черняк М.А. Актуальная словесность XXI века. М., 2017. ЭБС Айбукс.

Тексты по русской литературе

1. А.С. Пушкин. Поэмы. Евгений Онегин. Пиковая дама. Маленькие трагедии.
2. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Штосс. Демон.
3. В. Одоевский. Городок в табакерке. Пёстрые сказки. Русские ночи.
4. А. Погорельский. Двойник, или мои вечера в Малороссии. Чёрная курица, или Подземные жители.
5. Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Вий. Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель.
6. И.С. Тургенев. Записки охотника. Дворянское гнездо. Призраки. Собака.
7. В. Гаршин. Трус. Четыре дня. Красный цветок.
8. Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы.
9. Н.С. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Очарованный странник.
10. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
11. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.
12. Л.Н. Толстой. Крейцерова соната. Отец Сергей. Анна Каренина. Воскресение.
13. А.П. Чехов. Иванов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Студент. Шампанское.
14. А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна. Поединок. Яма.
15. А. Амфитеатров. Отравленная совесть.
16. С. Арцыбашев. Санин.

17. В. Набоков. Лолита.
18. Поэзия Серебряного века.
19. В. Брюсов. Последние страницы из дневника женщины.
20. Л. Андреев. Жизнь человека.
21. Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
22. Е. Замятин. Мы.
23. Д. Фурманов. Чапаев.
24. Н. Островский. Как закалялась сталь.
25. Поэзия 1920-х гг
26. М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
27. М. Зощенко. Рассказы.
28. Н. Эрдман. Самоубийца.
29. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
30. А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам.
31. А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.
32. А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
33. П. Бажов. Медной горы хозяйка.
34. А. Платонов. Чевенгур. Котлован.
35. Д. Хармс. Проза. Поэзия.
36. Е. Шварц. Снежная королева. Тень. Дракон.
37. Поэзия 1930-х годов.
38. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
39. А. Фадеев. Молодая гвардия.
40. Л. Леонов. Нашествие.
41. В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
42. К. Воробьёв. Убиты под Москвой.
43. Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
44. В. Быков. Сотников.
45. В. Гроссман. Жизнь и судьба.
46. Б. Пастернак. Доктор Живаго.
47. В. Овечкин. Районные будни.
48. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
49. В. Шаламов. Колымские рассказы.
50. В. Шукшин. Рассказы.
51. К. Паустовский. Кара-Бугаз. Рассказы.
52. Поэзия «оттепели».
53. А. Володин. Пять вечеров. Горестная жизнь плута.
54. А. Арбузов. Иркутская история.

55. А. Вампилов. Утиная охота.
56. Ю. Даниэль. Говорит Москва.
57. Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
58. Ю. Трифонов. Обмен.
59. Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
60. И. Бродский. Избранное.
61. В. Ерофеев. Москва-Петушки.
62. С. Соколов. Школа для дураков.
63. Э. Брагинский. Сослуживцы. Гараж.
64. Г. Горин. Тот самый Мюнхгаузен.
65. Д. Галковский. Бесконечный тупик.
66. В. Пелевин. Generation P. Чапаев и пустота.
67. М. Шишкин. Венерин волос.
68. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
69. А. Иванов. Географ глобус пропил.
70. С. Лукьяненко. Дневной дозор.
71. М. Семёнова. Волкодав.
72. Д. Осокин. Небесные жёны луговых мари.
73. Л. Юзефович. Зимняя дорога.
74. А. Иличевский. Перс.
75. М. Петросян. Дом, в котором...
76. И. Вырыпаев. Кислород.
77. В. Сигарев. Пластилин.
78. Я. Пулинович. Наташина мечта.
79. З. Прилепин. Обитель.
80. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
81. А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века - начало XXI века). СПб., 2004.
2. История русской литературы XX — начало XXI века. Часть 3: 1991–2010-е годы. М., 2014.
3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.
5. История русской литературы XX века. 20-50-е годы. Литературный процесс. М., 2006.
6. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
7. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2-х. Т. 1: 1953–1968. М., 2006.
8. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2-х томах. М., 2006.
9. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
10. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.
11. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», «Айбукс».

1. История русской литературы XX – начала XXI века в 3 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС Айбукс.
2. История русской литературы XX – начала XXI века в 3 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС Айбукс.
3. Кривонос В.Ш. История русской литературы XIX века (1800–1830). М., 2015. ЭБС Айбукс.

4. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). М., 2010. ЭБС Айбукс.

1. <http://www.libo.ru/f4859.html> - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

<https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.

<http://sbiblio.com/biblio/> - Библиотека учебной и научной литературы

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КИНОДРАМАТУРГИЯ**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино, доцент

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан
сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	12
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	13
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – объяснить основные законы построения кинопроизведения, показать взаимосвязи главных компонентов кинодраматургии (изображения, звука, композиции, сюжета, образной системы, темы и идеи произведения).

Задача дисциплины:

- сформировать знание основ сценарного мастерства, драматургических законов построения фильма;
- дать целостное представление о поэтике фильма как о системе кинематографических средств выражения;
- сформировать умение построения сценария;
- выработать умение рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру, как единство формы и содержания;
- сформировать у обучающихся практические навыки работы над киносценарием;
- научить системному анализу кинопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Кинодраматургия» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), входит в состав модуля «Основы кинематографического мастерства» и преподается в 1-2-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера неигрового фильма, теории и практики монтажа, основам кинематографического мастерства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	34	30	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	34	30	—	—	—	—	—	—
Лекции		30	34	30	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	2	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		2	2	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6	—	6	—	—	—	—	—	—
ИТОГО:	акад.час.	72	36	36	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	1	1	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Предмет теории кинодраматургии	2	—	—	—	2
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	2	—	—	—	2
Тема 3. Движущееся изображение	4	—	—	—	4
Тема 4. Звучащее изображение	4	—	—	—	4
Тема 5. Сценарий как вид литературы	4	—	—	0,5	4,4
Тема 6. Композиция фильма	10	—	—	0,5	10,5
Тема 7. Сюжет фильма	16	—	—	0,5	16,5
Тема 8. Образ фильма	12	—	—	—	12
Тема 9. Жанр фильма	4	—	—	—	4
Тема 10. Экранизация литературного произведения	2	—	—	—	2
Тема 11. Идея фильма	2	—	—	0,5	2,5
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2	—	—	—	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-2-й семестры	64	—	—	2	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* структуру и процесс создания киносценария, стадии его производственной разработки; иметь представление о кинодраматургии как о целостной системе взаимосвязанных компонентов фильма;
- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм; разрабатывать сценарий совместно со сценаристом; работать в группе над сценарным замыслом,
- *владеть* основными терминами теории кинодраматургии; навыками анализа драматургии фильма, включая его сценарную основу; написания малых сценарных форм.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Теория кинодраматургии как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, Г.Александрова «Будущее звуковой картины».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С.Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и «эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, эпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический

расчет построение сюжета как следствие подчиненности коммерческому успеху фильма.

Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции. Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма

Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Фабула как сюжетная схема произведения, его событийная основа. Взаимоотношение фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжет в современном кино. Понятие сценарного, «драматургического хода».

Действие как составная часть сюжета. Действие внешнее и действие внутреннее. Мотивировка действия. Виды мотивировок. Перипетия – переход действия в его противоположность, неожиданный поворот. Конфликт как основная пружина действия. Понятие драматургического конфликта. Этапы развития конфликта. Виды драматургических конфликтов.

Сюжетные мотивы и ситуации. Классификация сюжетов.

Образ персонажа. Соотнесенность образа, характера и личности. Виды характеров. Способы ее раскрытия личности в сюжете фильма.

Виды сюжета в кино. Параметры отличия видов киносюжета. Драматический, эпический, повествовательный, лирический виды сюжета в кино.

Понятие авторского кино. «Авторский фильм» как выражение сугубо личного взгляда художника на мир. «Нарушение» драматургических канонов в авторском кино.

Синтетический сюжет как сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

Киновелла как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Принципы новеллистического построения сюжета.

Тема 8. Образ фильма

Образ целого как содержание сюжета фильма и как форма его идеи. С.Эйзенштейн об образе произведения. Образ и понятие. Составляющие образа. Признаки художественности образа. Образ героя – личность – характер – типаж. Соотнесенность образов всех персонажей. Образы пространства и времени.

Тема 9. Жанр фильма

Жанр как угол зрения автора и зрителей на предмет изображения и обусловленная им система выразительных свойств формы фильма. Аристотель о жанрах. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие.

Соотношение жанров и видов киносюжета.

Характеристика конкретных киножанров – особенности построения, разновидности. Виды жанровых образований: жанры чистые и жанры смешанные.

Отличие жанра и стиля.

Тема 10. Экранизация литературного произведения

Фильм-экранизация как образ литературного произведения. Виды

экранизаций: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение. Характерные черты каждого вида. Достоинства и недостатки различных способов экранизации литературных произведений.

Тема 11. Идея фильма

Идея фильма как содержание всей образной структуры фильма. Тема как первоначальный момент авторской концепции.

Формы и виды идеи фильма: идея-замысел; идея, воплощенная в фильме; идея в восприятии ее зрителем; идея – главная мысль фильма.

Идея истинная и идея ложная. Художественная идея как дар.

Тема 12. Обзор теоретической части курса

Драматургические компоненты, их взаимосвязь. Развитие идеи во всех компонентах. Ответственность художника перед аудиторией. Талант и мировоззрение автора фильма. Кинопроизведение как феномен культуры.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение литературы по вопросам кинодраматургии;
- конспектирование ряда статей по теории драматургии;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- чтение сценариев;
- выполнение творческих работ – написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.

2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.1. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Скин Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фábуле в кино», «Об основах кино».– М.: Наука, 1977.
28. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
29. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
30. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.

36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

в) Фильмография

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

«Огни большого города» (реж. Ч. Чаплин), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Осенний марафон» (реж. Г. Данелия).

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

«Иван Грозный» (реж. С.Эйзенштейн, 1 и 2 серии).

Тема 3. Движущееся изображение

«Летят журавли» (реж. М. Калатозов), «Страсти Жанны д'Арк» (реж. К.-Т. Дрейер), «Затмение» (реж. М. Антониони), «Жить своей жизнью» (реж. Ж.-Л. Годар), «Пианино» (реж. Д. Кэмпбелл).

Тема 4. Звучащее изображение

«Молчание» (реж. И. Бергман), «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1 и 2 серии), «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев), «Долгие проводы» (реж. К. Муратова), «Дорога» (реж. Ф. Феллини), «Солярис» (реж. А. Тарковский), «Сталкер» (реж. А. Тарковский), «Три цвета: Синий, Белый, Красный» (реж. К. Кесьлевский).

Тема 6. Композиция фильма

«На последнем дыхании» (реж. Ж.-Л. Годар), «Ночи Кабирии» (реж. Ф. Феллини), «Дьявол и десять заповедей» (реж. Ж. Дювивье), «Полет над гнездом кукушки» (реж. М. Формана), «Три тополя на Плющихе» (реж. Т. Лиознова), «Рим, 11 часов» (реж. Дж. де Сантис), «Психо» (реж. А. Хичкок), «Сны» (реж. А. Курасава), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люметт), «Матч-пойнт» (реж. В. Аллен).

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний

наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К. Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн), «Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т. Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Станные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- 8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видеодвойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине		Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной		ОПК-3, ОПК-5
2.	Этапы формирования компетенций		
	Этап 1. Формирование базы знаний: – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-2, ПКО-3	
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-3, ОПК-5	
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о процессе создания киносценария, стадиях его производственной разработки; – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм	ОПК-3, ОПК-5	
3.	Показатели оценивания компетенций		
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (критических статей, рецензий) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов кинодраматургии и мастерства кинодраматурга – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия – степень готовности к участию в лекциях-обсуждениях
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях работы кинодраматурга в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных форм современного аудиовизуального искусства, – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию игровых фильмов, иных форм современного аудиовизуального искусства,
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ драматургии кино и фактического материала Зачет с оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- выполнение творческих заданий
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Обсуждение творческих работ обучающихся – сценарных упражнений (описание комнаты, создание диалога, разработка сюжетной схемы, написание

логлайна и т.д.), заявок, сценарных планов, сценариев, монтажных версий фильмов;

Обсуждение выполненных упражнений по написанию и редактированию закадрового текста, написанию аннотации, разработке титровой части фильма.

Выполнение творческих заданий

Результатом самостоятельной работы обучающегося является выполнение творческих заданий: анализа драматургии фильма; написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Зачет с оценкой. Состоит из 2 частей:

- 1) ответа на вопрос по теории кинодраматургии
- 2) разбор драматургии полнометражного фильма (по выбору обучающегося) по его компонентам.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Основные компоненты драматургии фильма. Система их взаимосвязи.
2. Изобразительное решение фильма. Его связь с драматургической концепцией фильма.
3. Деталь и ее функции в драматургии фильма.
4. Слово в кино (немом и звуковом). Виды и формы его использования.
5. Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе.
6. Ремарка сценария. Ее виды.
7. Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.
8. Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы. Виды сцен.
9. Сюжетная композиция сценария и фильма, её элементы.
10. Американская теория сюжетной композиции.
11. Сюжетно-линейная композиция.
12. Понятие архитектоники сценария и фильма.
13. Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Определение сюжета и фабулы.
14. Элементы сюжета. Действие, мотивировка, перипетия – их виды.
15. Драматургический конфликт, его виды в кино.
16. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.
17. Образ, характер, личность человека в сценарии и в фильме.
18. Виды сюжета. Соотношение «автор и материал фильма».
19. Драматический вид сюжета в кино, его признаки.
20. Эпический вид сюжета в кино, его признаки.
21. Повествовательный вид сюжета в кино, его признаки.
22. Лирический вид сюжета в кино, его признаки.
23. Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.
24. Образ пространства и времени в фильме.
25. Жанры и стили в кино.
26. Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.
27. Тема и идея кинопроизведения. Понятия «логлайн» и «посыл».

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы, зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, качественно и в срок выполняет творческие задания.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности. В срок выполняет творческие задания.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. Творческие задания выполняет небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. Творческие задания выполняет на низком уровне, с опозданием или не выполняет.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Кинодраматургия**»

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой драматургии кино _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Культурология»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Квалификация выпускника

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению **55.05.01 Режиссура кино и телевидения.**

Рабочая программа **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины (модуля).....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
3.1. Список учебной литературы.....	17
3.1.1. Основная литература.....	17
3.1.2. Дополнительная литература	18
3.2. Электронные издания, интернет-ресурсы.....	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).....	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Культурология» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса, использовать полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности в процессе разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения.

Важно научить студентов критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, научить понимать феномен культуры и различать формы и типы культур, дать представление об истории развития культуры, культурном многообразии мира, основных культурологических концепциях; ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Задачей дисциплины является помощь студентам в выработке мировоззрения, в формировании зрелого отношения к жизни и творчеству, нацеливание его на создание собственной системы ориентаций и ценностей, воспитание терпимости и способности к пониманию «другого», «чужого».

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культурология» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.03).

Объем дисциплины – 3 зач.ед., что составляет 108 академических часа или 81 астрономический час. Дисциплина преподается на 3 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для системного усвоения дисциплин

«Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-1— Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	ОПК-2-1. Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры. ОПК-2-2. Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак. час. (81 астр ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64	34	30						
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									

Самостоятельная работа:	8	2	6						
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Э. 36		36						
Всего часов	108	36	72						

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ					
1. Антропология культуры. Культура и жизнь.		4			
2. История культуры. Культура и цивилизация		2			
3. Философия культуры		4			
Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.					
1.Архаический период. Истоки культурной традиции.		2			
2. Эволюция человеческого рода и культурогенез.		2			
3. Миф и космос.		2			
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ					
1.Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии		2			
2. Культура Древнего мира		2			
3.Эпоха великих цивилизаций древности		2			
4.Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции		12			

Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА					
1.Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.		2			
2.Культура европейского Средневековья		4			
3. Культура Возрождения.		4			
4. Культура Нового времени.		4			
Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА					
1.XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.		8			
2. Культура XX-XXI в. и современная цивилизация.		12			4

2.2.2. Содержание дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «Культурология» является то, что компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 1.</u> <u>Антропология культуры. Культура и жизнь.</u>	Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей. Культурное значение древнейших технологий, созданных первыми поколениями людей-архантропов (homo habilis и homo neandertalis). Тело человека как объект культуры. Культурогенез в период становления человеческого рода.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 2.</u> <u>История культуры.</u>	Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности (технология, наука и философия, искусство). Письменность – исторически первая форма

		индивидуального самосознания человека. Эпическая литература – как первое предметное закрепление связи человека с его собственной историей. Память и язык в системе культуры. Цивилизация и культура. Историческая типология культуры (архаическая, традиционная; традиционно-рефлекторная; личностная). Синонимы культуры. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Свобода и культура. Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм. Взаимообусловленность цивилизационных и культурных процессов в истории человечества. Культура как система (материальная и духовная культура, институты культуры).
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 3.</u> <u>Философия культуры.</u>	Имя «культура». Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке. Происхождение термина культура. Понятие культуры – формирование философии культуры. Разграничение наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт, Э. Кассирер, Г. Зиммель). Проблема кризиса европейской культуры в философии конца XIX – начала XX веков (Ф. Ницше, О. Шпенглер, З. Фрейд, Н. Бердяев). Проблема антропоцентризма и антропокосмизма в философии культуры XX века (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадский, П. Флоренский).
КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 4.</u> <u>Архаический период.</u> <u>Истоки культурной традиции.</u>	Жизнь древнейших людей. Преодоление животных форм жизни, формирование древнейших технологий (обработка камня, добывание и использование огня, охота). Роль труда и памяти в формировании родового коллектива и человеческих форм мышления. Возникновение сознания. Сознание и язык. Специфика сознания архаического человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 5.</u> <u>Эволюция</u> <u>человеческого рода и</u> <u>культуроогенез.</u>	Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный). Неолитическая "культурная революция", возникновение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций.
УК-1; УК-5;	<u>Тема 6.</u> <u>Миф и космос.</u>	Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5		мира. Мифологическое пространство и время. Эволюция древней мифологии (от тотемного мифа к космологическому). Миф творения и его роль в формировании древнейших космологических представлений. Образы культуры в "зеркале" мифа, первопредки и "культурные герои". Процесс оформления культурной традиции и его отражение в мифологии. Роль эстетического фактора в формировании мифологических образов. Мифология и философия. Мифология и религия. Общечеловеческое значение мифологической культурной традиции. Эволюция древнего мифа (от мифа к Логосу, от него к Диалектике).
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 7.</u> <u>Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии</u>	"Старый" и "новый" Древний мир. Возникновение цивилизации. Земледелие как технологическая основа древнейших цивилизаций. Город-государство (полис) – типичная форма ранних цивилизаций. Древний город и его структура. Отделение ремесла от земледелия. Монументальные сооружения (Храмовые комплексы, Дворцы, укрепления, системы водопровода и канализации). Возникновение новых (знаковых) форм письменности и знания (математики, астрономии, медицины). Значение городской жизни для возникновения духовных форм общения и устных и ранних письменных форм творчества. Города, монументальные сооружения, письменность как основные элементы древнейших цивилизационных и культурных центров. Формирование классических форм культуры: "умения", "знания", "воспитания" (образования), - и нового, "классического", человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 8.</u> <u>Культура Древнего мира</u>	Региональный характер культур в эпоху Древнего мира. Общность и своеобразие культур Древнего Востока и Античности. Образ "классического человека" в этих культурных системах. Слово и Число как основные смыслообразующие элементы восточной и западной парадигм культуры. Проблема символа в культурах Древнего Востока и Запада. Мифологическая рефлексия. Роль эстетического фактора в формировании образов культуры ("Культура видения").
УК-1; УК-5;	<u>Тема 9.</u> <u>Эпоха великих</u>	Культура земледелия, появление связанных с ней культов и религиозных обрядов, а также

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>цивилизаций</u> <u>древности</u>	космологических мифов, рассказывающих о деяниях «культурных героев». От мифа к логосу. Формирование представлений о мире как о макрокосмосе и о человеке как микрокосмосе. Доминирующая роль эстетического фактора в процессе рефлексии космологического мифа. Возникновение древнейших институтов культуры: философии и риторики – трансформация образов космологического мифа в космологическую идею. Формирование классических образов («парадигм») культур Востока и Запада. Своеобразие систем воспитания «совершенного» человек, созданных в классических культурах Индии, Китая и Греции. Роль философии и риторики в формировании «добродетельного» (лучшего) человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 10.</u> <u>Классические</u> <u>культуры Древнего</u> <u>мира. Формирование</u> <u>культурной традиции</u>	Понятие культурного образца («парадигмы»). Связь культурных образцов с архетипическими структурами древнего мифа творения и их принципиальное различие. Своеобразия культурных «парадигм» Востока и Запада и их культурно-историческое значение как основы формирования и развития культурной традиции. <u>Классическая культура Древней Индии.</u> Тексты и ритуал Вед как основа классической культуры Древней Индии. Космогония Вед, ее связь с древнейшим обрядом жертвоприношения (Ашвамедха, Яджна). Речь и слово – основные смыслообразующие элементы ведической культурной традиции (Ригведа). Проблемы целостности мироздания и человеческой жизни в философии Упанишад. Учение о единстве Брахмана-Атмана. Роль йогического обряда в воспитании совершенного человека. Учение о гунах материальной природы и четырех ступенях добродетельной жизни (ашрам). Тексты вед о видах добродетели. "Предвечные философии" - САНКХЬЯ и ЙОГА – и их место в системе ведической культуры. Ведическая парадигма культуры, ее место в истории культуры. Образ "классического человека" в эпической поэме "Махабхарата" (по тексту "Бхагавадгиты"). <u>Классическая культура Древнего Китая.</u> Роль "священных книг" («Ши цзин» - «Книга песен», «И цзин» - «Книга перемен», «Шу цзин» - «Книга исторических преданий», «Ли цзи» -

		«Книга установлений») в формировании культурной традиции классического Китая. Символика и ритуал – основные смыслообразующие элементы Древнего Китая. Символическая "картина мира" в «И цзин» ("Книге перемен"), космогония и натурфилософия. Формирование китайской парадигмы культуры. Истоки термина "культурность" в текстах Древнего Китая, его связь с практикой древних земледельческих культов. Проблема единства мира и человека в философском трактате «Дао де цзин» ("Книга пути и благодати"). Учение о дао – пути. Учение о добродетели. Значение ритуала, обучения и середины в воспитании "благородного мужа" в «Лунь юе» («Поучениях») Конфуция. Духовная культура (вень) и человеколюбие (жень) – отличительные черты классического («идеального») человека в древнекитайской культуре. Органическая связь эстетических основ древнекитайского искусства (прежде всего живописи) с философской традицией и религиозно-этическими концепциями даосизма, конфуцианства и буддизма. <u>Античная культура (Древняя Греция и Древний Рим).</u> Истоки античной культуры и ее своеобразие по сравнению с классическими культурами Востока. Роль эпической поэзии (Гомер, Гесиод, Орфей, Пиндар) в формировании античной культурной традиции. Фундаментальная роль эстетического фактора в развитии античной культуры и философии (идея тождества субъекта и объекта как основа эстетики). Гармония и число как смыслообразующие элементы античной культуры и основа всех ее форм (умения - искусства, знания – философии, воспитания – пайдейи). Античный космос (принцип строения и основные элементы). Основные этапы развития античной философии и формирование идеальной модели космоса, общая характеристика представлений о мире и человеке в философии ранних греческих мыслителей, Пифагора, Демокрита, Платона. Природа и космос в учении Аристотеля и неоплатоников. Роль Олимпийский игр и искусства в формировании античного идеала (калокагатия). Человек как микрокосмос, культура как "вторая природа" (Демокрит). Учение о человеке как "мере всех вещей"
--	--	--

		(Протагор). Философия и риторика. Счастье как высшая цель человеческой жизни, этика Сократа (учение о благах и высшем благе, учение о добродетелях, учение об обязанностях). Проблемы культуры в диалогах Платона: 1. Происхождение культуры и структура добродетели ("Протагор"). 2. О культуре воспитания и образования-пайдеи ("Государство", "Законы"). 3. Об имени "человек" ("Кратил"). 4. О мудрости-философии и искусстве-умении ("Протагор", "Послезаконие"). Проблемы культуры в трактатах Аристотеля. Знание и культура. Учение о видах добродетели. Система воспитания и образования "лучшего гражданина". Учение о человеке как источнике добродетели и о "середине" как "высшей добродетели". Гуманистическая культура эпохи эллинизма (культура humanitas). Проблемы культуры в произведениях римских мыслителей: стоиков, Цицерона, Л.Кара, М.Аврелия и др. Определение личности "последним римлянином" Боэцием и его значение в истории европейской культуры.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 11.</u> <u>Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.</u>	Европейский мир и культурная традиция Античности. Христианство и европейская культура V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур и культурное самосознание индивида и личности. Основные этапы развития европейской цивилизации и культурные эпохи. Слово, Символ, Знак – основные смыслообразующие факторы европейской культурной классики. Основные формы культурного самосознания индивида.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 12.</u> <u>Культура европейского Средневековья.</u>	Истоки, основные этапы развития и институты Средневековой культуры. «Языческое Средневековье», его значение в становлении европейской культуры. Определение человека как «индивидуальной субстанции разумной природы» (Боэций). Патристика. Начало формирования христианской культуры. Раннее Средневековье. Первый опыт синтеза античного наследия и христианской религиозной доктрины (Августин). Книжный характер средневековой культуры: «тривиум» и «квадриум» как ее основа, школа и храм как ее главные институты. Средневековая культура и античное наследие.

		Ренессансы периода раннего Средневековья. Создание религиозно-символической картины мира. Средневековый храм как религиозный центр и школа христианского мировидения и нравственности. Храмовое действо как «синтез искусств». Роль монастырей в распространении «книжной учености» в эпоху раннего Средневековья. Зрелое Средневековье: города как центры ремесла, торговли и духовной жизни. Возникновение высшей школы – университетов, их структура и статус в сословной иерархии Средневековья. Философия и богословие, их место и характер взаимодействия в системе христианской культуры Средневековья. Христианская культура как «культура обязанностей» христианина, ее связь с античной культурой эпохи эллинизма и Рима. Учение об "абсолютной личности", первородном грехе, отпадении человека от мировой гармонии и покаянии как главной обязанности христианина, основные элементы христианской культуры. Неразрывная связь личностного характера средневековой культуры с христианской идеей возмездия и Страшного суда. Нравственная проповедь христианства и ее роль в культурном самосознании европейского человечества. Схоластика, завершение создание религиозно-символической «картины» мира. Символизм и иерархия как универсальная формула средневековой культуры. Кризис религиозно-символических форм культуры в эпоху позднего Средневековья.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 13.</u> <u>Культура</u> <u>Возрождения.</u>	Гуманистический характер культуры Возрождения как культуры не только нравственных обязанностей индивида, но и его призвания. Итальянское Возрождение – новый характер отношения к античной традиции, возрождение традиций римской «культуры humanitas». Новое представление о человеке как «божественном мастере», создание учения о «Космосе культуры». Истолкование «человеколюбия» как образца, явившегося основой при сотворении Богом человека. Уравнение в правах философии, науки, поэзии и высокого искусства с богословием. Концепция человека как «божественного мастера». Реформа языка и начало формирования национальных культур. Ренессансные Академии – основной институт культуры Возрождения и центры

		формирования и утверждения "образцовой индивидуальности". Переосмысление канонических текстов христианства. Начало формирования науки и искусства как самостоятельных (от средневековой схоластики и церковной иерархии) институтов культуры. Реформа языка и начало формирования национальных культур. Роль культуры Ренессанса в культурном самосознании европейского человечества. "Культура призвания". Причины кризиса гуманистической культуры Ренессанса.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 14.</u> <u>Культура Нового времени.</u>	Первая научная революция конца XVI – начала XVII веков (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Гарвей, Ньютон). Наука и Религия. Начало формирования научной и художественной картины мира. Завершение процесса культурного самосознания европейского человечества. Существенные черты Нового времени как социо-культурной эпохи, охватывающей период XVII-XVIII веков. 1. Развитие науки и техники. (Создание научной картины мира и машинной цивилизации. Первая промышленная революция). 2. Введение искусства в горизонт эстетики. (Классификация «изящных искусств». Создание общей теории искусства). 3. Разведение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как высший критерий всех форм человеческой деятельности. 4. Преодоление традиционных (культовых и обрядовых) форм религии. Религиозная вера как внутреннее переживание субъекта). <u>Культура XVII века.</u> Рационализм культуры "века Разума". Первая научная (1543-1687) и промышленная (1575-1620) революции, связанные с формированием методологии естественно-научного и социально-исторического знания (Ф. Бэкон, Т.Гоббс) и открытиями в различных областях науки: математики (Г.Галилей, Р.Декарт), астрономии (И.Кеплер), механики и оптики (И. Ньютон). Новый взгляд на природу и отношение между ней и человеком. Учение о человеке как субъекте познания, «задающем всему меру и приписывающем всему норму». Культура разума как способность правильно мыслить и высшая форма индивидуальной культуры, «я мыслю, значит, я существую» (Р. Декарт). Идея организации государства, основанного на принципах

		«общественного договора», как необходимое условие культуры (Дж. Локк). Определение «догосударственного» состояния общества и человека как «антикультурного» состояния. Жизнь индивида – корень как общественной, так и культурной жизни (Т. Гоббс). Культура как естественное право человека (Дж. Локк). <u>Культура XVIII века.</u> Роль века Просвещения в истории европейской культуры. Завершение эпохи культуры Разума. Начало кардинальной идейной переориентации культурного процесса в результате замены в нем космологической идеи идеей антропологической. Формирование нового представления о человеке как о субъекте культуры. Теория «исторического круговорота» (Д. Вико) – первый опыт европейской истории философии культуры. Представление об архаическом периоде культуры как источнике всех последующих ее форм и как «нагромождении фантазии и своекорыстной памяти, от которой надо освободиться во имя отыскания "первой человеческой мысли... где присутствует знание естественных начал происхождения – вся наука» (Д. Вико. «Основание новой науки об общей природе наций» /1744/). Проблемы культуры в произведениях Ж.-Ж.Руссо. Новая концепция человека не как объекта, а как субъекта культуры («Рассуждение на тему о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов», 1749, «Исповедь», 1770, «Эмиль, или О воспитании», 1762). Учение Руссо о языке как продукте разума и важнейшем инструменте культуры, способном вывести человека из «индивидуального одиночества». Систематика природы. Человек как часть «системы природы» (Д. Дидро, П. Гольбах). Завершение создания «научной картины» мира. Антропология И. Канта и ее культурное значение. Понятие культуры как «способности человека ставить перед собой любые цели в их свободе». Системообразующая роль проблем культуры в философской концепции И.Канта - историческая систематика культурных форм (культура умения, культура знания, культура воспитания, культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности). Культура как конечная цель природы и необходимое
--	--	--

		условие формирования просвещенного, свободомыслящего человека. Антропология культуры. Формирование европейской философии культуры. Проблемы культуры в работах И. Гердера, И. Гете, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Широкое распространение в европейской философии культуры ее нового определения («Bildung»): культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности и «возвышения человека до человеческого в рамках человечества» (В. фон Гумбольдт). В этом смысле употребляли термин «культура» Г. Гегель, И. Гете, Ф. Шеллинг. Новое представление о взаимоотношении культуры и природы как «едином органическом целом» (Гердер, Гете, Шеллинг, представители русского романтизма), которое нашло достаточно яркое отражение в философских работах И. Киреевского и поэзии А. Фета.
КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 15.</u> <u>XIX век как</u> <u>социокультурная</u> <u>эпоха. Формирование</u> <u>современной культуры.</u>	Кризис традиционных ценностей и форм европейской культурной классики. Завершение первой промышленной революции в первой четверти XIX века. Научно-технический прогресс. Человек и машина в контексте культуры. Завершение процесса формирования национальных культур в Европе. Становление мировой культуры. Мировой рынок и мировая литература, их роль в интеграции культур. Проблемы культуры в немецкой философии XIX века. Г. Гегель и Ф. Шеллинг о путях развития европейской культуры в постклассический период. Романтизм и его роль в становлении современной культуры. Мифология и религия как предмет научного и эстетического анализа. Идея интеграции культур Запада и Востока. Поиск "универсального языка" культура, теория романа. Критика традиционных форм и институтов христианской культуры. Проблемы культуры в "философии жизни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер). "Вторжение" техники в сферу духовной деятельности. Формирование так называемых "технических искусств". Влияние фотографии и кино на формирование ментальности и культурное самосознание современного человека. Техника как феномен культуры.

		История культуры как предмет философского и научного исследования. Развитие философии культуры и культурной антропологии. Окончательное утверждение идеи развития и принципа историзма в исследовании феномена культуры.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	<u>Тема 16.</u> <u>Культура XX-XXI</u> <u>веков и современная</u> <u>цивилизация.</u>	Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке. Постиндустриальное и информационное общество. Прогресс науки и техники и его перерастание в научно-техническую революцию. Углубление кризиса традиционных культурных форм и институтов (этики и системы образования). Разрушение культуры как "органического целого": массовая и элитарная культура. Развитие средств массовой информации и их влияние на культурный процесс. "Мозаичный" характер современной культуры. Модернизм и постмодернизм как феномены современной культуры. Культура и личность. Культура и "жизненная среда". Производство и культура. Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства. Знание и творчество в контексте современной культуры. Отдых и спорт как важные институты современной культуры. Фотографическая культура. Кино как феномен современной культуры. Телевидение и процесс интеграции культур. Западная философия культуры XX века (О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Э. Кассирер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Швейцер, В.Т. Адорно, Г. М. Маклюэн). Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аспекты культуры: классика и современность. М., ВГИК, 2001.
2. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. М., 2014.
3. Пондопуло Г., Ростоцкая М. Введение в науку о культуре. М., 2017.

4. Багновская Н.М. Культурология М., 2021 (в электронной библиотеке Лань)

3.1.2. Дополнительная литература

1. История и философия культуры. Учебное пособие. М. , ВГИК, 1996.
2. Антология исследований культуры. Т. I. Интерпретации культуры. СПб., 1997.
3. Августин. Исповедь. Кн. 1-4, 10, 13, 19. М., 1991.
4. Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981, с. 3-11.
5. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
6. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. Вып. 2. М., 1988.
7. Бицilli П. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
8. Бицilli 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 О героическом энтузиазме. М., 1953.
12. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991, с. 148-158, 191-242.
13. Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций (1725). Москва-Киев, 1994. (Кн. 1, 4 – Три типа времен).
14. Гадамер Г.-Г. Человек и язык // От Я к другому. Сб. переводов. Минск, 1997.
15. Гадамер Г.-Г. Прометей и трагедия культуры// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
16. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997.
17. Гвардини Р. Конец Нового времени. Вопросы философии. 1990, № 4.

18. Гегель Г. О традиционных классических и современных формах культуры// Лекции по эстетике. М., 1969. Т. 2, с. 13-22, 34-87, 305-319.
19. Гердер И. Идея к философии истории человечества. Введение. Часть первая, книги I, V. Часть вторая, книга IX. М., 1977.
20. Гете И. Природа// Антология мировой философии. Т. 3, с. 65-67.
21. Гоббс Т. Левиафан. 4. 1. О человеке. Человеческая природа. Основы философии. 4.1 // Антология мировой философии. Т. 2, с. 309-348.
22. Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987.
23. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1995.
24. Гуревич П. Философия культуры. Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1994.
25. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1972.
26. Декарт Р. Правила для руководства ума. Рассуждения о методе// Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. Т. I. М., 1989, с. 256-273.
27. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Moda. С. 234-291.
28. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. М., 1989, с. 10-16.
29. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2 М., 1997.
31. Йегер В. Пайдейя Т. 1. М., 2001.
32. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
33. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998, с. 514-722.
34. Кириллова Н. Медиакultura: от модерна к постмодерну. М., 2005.

35. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. М., 1993.
36. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
37. Культурология XX век. Антология. М., 1995.
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007.
39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты// Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Репринт издания 1935 г. М., 1995, с. 178-193, 204-215. Трактат о живописи. Ч. 1. Фрагменты // Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. М., 1981.
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
41. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. М., 1998.
42. Лосев А. Миф// Лосев А. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. М., 1994.
43. Лосев А. Двенадцать тезисов об античной культуре// Лосев А. Дерзание духа. М., 1988.
44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. М., 1992, с.3-67.
45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". М., 1993, с.3-23.
46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
47. Малявин В. Китайская цивилизация. М., 2000.
48. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М., 1987.
49. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
50. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992. С. 9-16, 70-134, 135-173, 204-209, 311-333, 342-354.
51. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990. Разделы 3-5, 18-19, 20-21, 23-24.
52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. М., 1986, 1987.

53. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Дегуманизация искусства. Восстание масс. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
54. Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., 2014.
55. Перро Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и новых. Под ред. В. Бахмутского. М., 1985.
56. Пигулевский В. Дизайн и культура. Харьков, 2014.
57. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. М., 2012.
58. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
59. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о происхождении и основах нравственности между людьми. Об общественном договоре и принципах политического права// Антология мировой философии. Т. 2, с. 558-574.
61. Самосознания европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
62. Тайлор Э. Первобытная культура. Введение. М., 1989.
63. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002.
64. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
65. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с. 42 , 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
67. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. М., 2010.
68. Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. М., 1999, с. 373-449.

69. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993, с. 55-59, 167-173, 184-196, 218-237, 254-260.
70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1990.
71. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. Тотем и табу// Фрейд З. Труды разных лет. В 2-х т. Т. I. М., 1991. Будущее одной иллюзии// Сумерки богов. М., 1989.
72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
73. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, с. 36-40, 61-63, 71-76, 81-93, 145-147, 91-296, 329-330, 402-405, 439-441, 448-487.
74. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993.
75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994.
76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994.
77. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
78. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху Интернета. М., 2012.
79. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. М., 1993, с. 128-188.
80. Шуцкий Ю. Китайская классическая "Книга перемен". СПб., 1992.
81. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.
82. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
83. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. Гл. 2-3. Как создавался мир. М., 1965.
84. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 54-65, 93-120.
85. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

3.2. Электронные издания, интернет-ресурсы

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс»

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. М., 2018.
2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. М., 2014.
3. Солонин Ю.Н. Культурология. М., 2018.
4. Багновская Н.М. Культурология М., 2021

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
<http://culturolog.ru/>
<http://www.countries.ru/library.htm>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО АКТЕРА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Мастерство актера» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Клоков А.П., Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза театральных деятелей России.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № _____ от _____ 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный Университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	9
6. Индивидуальные занятия	13
7. Самостоятельная работа обучающихся	13
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	14
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	15
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	15
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	16
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	20

1. Цель и задачи освоения дисциплины

«Мастерство актера» является одной из важнейших дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

Дисциплина «Мастерство актера» нацелена на овладение будущими режиссерами неигрового кино- и телефильма знаниями элементов актерского мастерства, умениями и навыками создания художественных образов актёрскими средствами, для осуществления в дальнейшем работы с актером и неактером по воплощению своих творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачами дисциплины являются:

- 1) усвоение обучающимися основных теоретических понятий актерского мастерства;
- 2) формирования знаний основ метода действенного анализа пьесы и роли;
- 3) овладение умениями:
 - определять тему произведения, его сверхзадачу;
 - раскрывать основной драматургический конфликт;
 - определять основные события произведения, влияющие на развитие драматического материала.
 - образно мыслить в поисках жанрового, смыслового решения драматического материала согласно режиссерскому замыслу;
 - находить пластическое – мизансценическое решение произведения, отталкиваясь от смыслового разбора;
- 4) формирование навыков:
 - разбора структуры и анализа драматического произведения;
 - решения партитуры атмосфер и поиска необходимых средств художественной выразительности для наиболее полного раскрытия темы произведения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мастерство актера» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-4 семестрах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера неигрового фильма, теории и практики монтажа, искусству речи, кинодраматургии. Изучение курса предполагает проведение мастер-классов с режиссерами игрового и неигрового кино, сценаристами, операторами; просмотр и обсуждение телевизионных версий театральных спектаклей.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплекзует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* этапы развития актерского искусства; теоретические и методические основы актерского мастерства, основные теоретические понятия актерского мастерства (тема, идея, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, основной драматургический конфликт и его взаимосвязь с поиском смыслового решения драматического материала, основной событийный ряд, сценическое действие (основные принципы, признаки и виды, партитура атмосфер, темпо-ритм, второй план, внутренний монолог);

– *уметь* создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера, проводить подготовительную работу над ролью

(актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла), работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей, адаптироваться к непривычным художественным и техническим особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы;

– *владеть* теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли, навыками импровизации в процессе работы над ролью, теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса, теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 академических (405 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2, 3 семестры), экзамен (1, 4, 5, 6 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		322	68	60	68	60	34	32	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лекции		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		322	68	60	68	60	34	32	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		62	4	6	34	12	2	4	—	—
Выполнение творческого задания									—	—
Промежуточная аттестация							—	—	—	—
зачет с оценкой		12	—	6	6	—	—	—	—	—
экзамен		144	36	—	—	36	36	36	—	—
ИТОГО:	акад. час.	540	108	72	108	108	72	72	—	—
Общая трудоемкость	З.е.	15	3	2	3	3	2	2	—	—

5. Содержание дисциплины

Преподавание дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу обучающихся. Освоение дисциплины строится по принципу тренингов (развитие элементов внутренней актерской техники) и просмотра (обсуждения) творческих работ студентов (этюды, отрывки из драматических произведений). Репетиционная работа режиссера с актером предполагает различные по форме и содержанию этапы: подготовительный, включающий методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
1-й семестр					
РАЗДЕЛ 1. Практическое освоение теоретических знаний актерского мастерства, актерский тренинг на элементы актерского мастерства.					
Тема 1. Главные принципы системы К.С. Станиславского – основа русской актерской психологической школы.	–	2	–	–	2
Тема 2. Тема, идея	–	2	–	–	2
Тема 3. Фабула, сюжет, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие	–	2	–	–	2
Тема 4. Основные события пьесы (исходное, основное, центральное, главное, финальное)	–	2	–	–	2
Тема 5. Конфликт	–	2	–	–	2
Тема 6. Сценическое действие. Основные принципы, признаки и виды сценического действия	–	2	–	–	2
Тема 7. Видение. Внутренний монолог. Второй план	–	2	–	–	2
Тема 8. Жанр в драматургии, спектакле. Способ существования актера в жанре. Средства выразительности художника в жанровой драматургии	–	2	–	–	2
Тема 9. Темпо-ритм. Атмосфера	–	2	–	–	2
Тема 10. Мизансцена и композиция сцены, спектакля	–	2	–	–	2
Тема 11. Театр переживания. Театр представления	–	2	–	–	2
Тема 12. Разновидности условного театра. Игровой театр. Театр абсурда	–	2	–	–	2
Тема 13. Режиссерский замысел спектакля и его пространственно-образное решение. Взаимосвязь смысла и формы	–	2	–	–	2
Тема 14. Художественный образ сценического произведения и режиссерское решение	–	2	–	–	2
Тема 15. Основы действенного анализа пьесы и роли	–	2	–	2	4
Тема 16. Композиция спектакля Композиция отрывка, сцены (структура	–	2	–	–	2

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 обучающегося.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
отрывка)					
Тема 17. Темпо-ритм и атмосфера спектакля (отрывка)	—	2	—	2	4
Тема 18. Актерский тренинг на элементы актерского мастерства	—	26	—	—	26
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 1-й семестр	—	68	—	4	108
2-й семестр					
РАЗДЕЛ 1. Практическое освоение теоретических знаний актерского мастерства					
Тема 18. Условность и безусловность игры. Современная драматургия	—	2	—	—	2
Тема 19. Основные принципы в работе с актером и неактером	—	2	—	—	2
РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся над отрывками из драматических произведений					
Тема 20. Действенный анализ отрывков из драматических произведений, выбранных обучающимися учебно-творческой мастерской	—	20	—	—	20
Тема 21. Актерский тренинг на элементы актерского мастерства	—	36	—	6	42
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 2-й семестр	—	60	—	6	72
Всего за 1-й курс	—	128	—	10	180
3-й семестр					
РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся над отрывками из драматических произведений					
Тема 22. Актерский тренинг на элементы актерского мастерства	—	28	—	34	62
Тема 23. Просмотр и обсуждение работы учащегося над отрывком из драматического произведения	—	40	—	—	40
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-й семестр	—	68	—	34	108
4-й семестр					
РАЗДЕЛ 3. Работа обучающихся над отрывками из современной прозы					
Тема 24. Актерский тренинг на элементы актерского мастерства	—	30	—	12	22

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Само- стоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 25. Просмотр и обсуждение работы учащегося над отрывком из современной прозы	—	30	—	—	30
Промежуточная аттестация — экзамен					36
Итого за 4-й семестр	—	60	—	12	108
Всего за 2-й курс	—	128	—	46	216
5-й семестр					
РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся над отрывками из современной драматургии					
Тема 26. Актерский тренинг на элементы актерского мастерства	—	14	—	2	16
Тема 27. Просмотр и обсуждение работы учащегося над отрывком из драматического произведения		20	—	—	20
Промежуточная аттестация — экзамен	—				36
Итого за 5-й семестр	—	34		2	72
6-й семестр					
РАЗДЕЛ 3. Работа обучающихся с преподавателем по мастерству актера над курсовым спектаклем по драматическому произведению					
Тема 28. Актерский тренинг на элементы актерского мастерства	—	10	—	4	14
Тема 29. Репетиции курсового спектакля с преподавателем по мастерству актера		22	—	—	22
Промежуточная аттестация — экзамен					36
Итого за 6-й семестр	—	32	—	4	72
Всего за 3-й курс		66	—	6	144
1–3-й курсы					
Промежуточная аттестация					
зачет с оценкой					12
экзамен					144
ВСЕГО за 1–3-й курсы	—	322	—	62	540

5.2. Содержание тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Практическое освоение теоретических знаний актерского мастерства

Тема 1. Главные принципы системы К.С. Станиславского – основа русской актерской психологической школы

Театральная ситуация в России до рождения Московского Художественного театра. Историческая встреча К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Творческий поиск Станиславского в работе актера над собой. Рождение системы. Метод физических действий. Значение открытий К.С. Станиславского для современного театра.

Тема 2. Тема, идея

Определение режиссером темы произведения – основы содержания драматического произведения. Идея как главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отношение автора. Идея - это то, что автор хотел сказать своим произведением.

Вхождение в «мир» автора. Поиск своей режиссерской темы и идеи (сверхзадачи).

Тема 3. Фабула, сюжет, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие

Различие понятий фабула и сюжет. Фабула, как сухой пересказ событий. Сюжет, как авторская интерпретация фабулы данных событий. Режиссер – интерпретатор фабулы. Сверхзадача главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения задачи. Сквозное действие и его направленность на достижение сверхзадачи. Контрдействие усиливает сквозное действие, своей конфликтностью придает остроту развития событий.

Тема 4. Основные события пьесы (исходное, основное, центральное, главное, финальное)

Определение основных моментов действия – анализ произведения – определение основных событийных конфликтно-действенных фактов. Влияние событий на развитие пьесы, пространство сцены, развитие по сквозному действию спектакля.

Тема 5. Конфликт

Основной драматургический конфликт в пьесе. Конфликт как основа драматургии. Конфликт – основа зрительского восприятия. Развитие сценического действия через конфликт ситуации. Виды конфликтов (открытый, закрытый, «дружеский», «вражеский»).

Тема 6. Сценическое действие. Основные принципы,

признаки и виды сценического действия

Сценическое действие его основные принципы и два основных признака.

Цель персонажа. Обострение развития действия борьбой с предлагаемыми обстоятельствами.

Тема 7. Видение. Внутренний монолог. Второй план

Видение – закон образного мышления актера на сцене. Природа сценического видения. Эмоциональная память. Видение в профессии сценографа. Развитие воображения, фантазии, образного мышления художника. Внутренний монолог – внутренняя жизнь человека, активность внутреннего действия, в определенных предлагаемых обстоятельствах. Взаимосвязь второго плана и внутреннего монолога. Второй план – внутренний мир персонажа, самое органичное, натуральное самочувствие, чрезвычайно «секретное», внутреннее ведомство персонажа.

Показ и разбор этюдов на внутренний монолог, сочиненный на основе портрета выбранного обучающимся (Пикассо «Любительница абсента», «Завтрак слепого», Маковский «Без хозяина», Флавицкий «Княжна Тараканов, и др.).

Тема 8. Жанр в драматургии, спектакле.

Способ существования актера в жанре.

Средства выразительности художника в жанровой драматургии

Понятие жанра. Средства художественной выразительности в различных жанрах. Жанр как способ отражения действительности, угол зрения. Жанр как признак формы и содержания. Правила игры в жанре.

Тема 9. Темпо-ритм. Атмосфера

Атмосфера – эмоциональная окраска действия, без которой не может быть образного решения спектакля. Значение атмосферы в обеспечении целостности спектакля. Связь атмосферы со сверхзадачей, предлагаемыми обстоятельствами, событиями, конфликтами, темпо-ритмом. Партитура атмосфер. Темпо-ритм. Скорость действий и внутреннее состояние персонажа.

Тема 10. Мизансцена и композиция сцены, спектакля

Мизансцена как пластическое движение смысла, способ отражения сценического действия. Мизансцена – передача смыслов поступков и чувств персонажей. Образное обобщение в мизансцене. Композиция – закономерные связи между отдельными частями произведения. Сопоставление отдельных частей произведения. Законченная – незаконченная композиция в пьесах Чехова.

Показ и обсуждение этюдов, подготовленных обучающимися, на разработку пластического действенного развития роли, выраженного через изменения мизансцены.

Тема 11. Театр переживания. Театр представления

Две школы: театр переживания (К.С. Станиславский), театр представления (Б. Брехт). Способ существования. Стилистика. Решение сценического пространства спектакля. Средства художественной выразительности в этих направлениях. Режиссеры и театры данных направлений.

Тема 12. Разновидности условного театра. Игровой театр. Театр абсурда

Разновидности театральных стилей и направлений. Разница подхода к разбору. Способ актерского существования в данных видах театра

Тема 13. Режиссерский замысел спектакля и его пространственно-образное решение. Взаимосвязь смысла и формы.

Определение сверхзадачи, темы, идеи пьесы.

Разбор пьесы по основным событиям.

Определение ведущего предлагаемого обстоятельства. Предлагаемые обстоятельства большого и малого круга. Сквозное действие. Контрдействие. Жанр. Развитие спектакля посредством происходящих событий.

Просмотр и обсуждение спектакля Л.Додина «Вишневый сад».

Тема 14. Художественный образ сценического произведения и режиссерское решение

Работа режиссера над поиском образно-эмоционального решения отрывка, сцены. Поиск режиссерских средств художественной выразительности (свет, звук, мизансцена, детали реквизита, пространственное решение, костюм, и т.д.

Обсуждение предложенных обучающимися решений постановки пьесы А.Чехова «Чайка».

Тема 15. Основы действенного анализа пьесы и роли

Действенный анализ пьесы и роли. Событийный ряд в развитии драматургии. Этюдная форма репетиций как неразрывная связь психического и физического действия. Поиск действенной линии поведения персонажа.

Тема 16. Композиция спектакля.

Композиция отрывка, сцены (структура отрывка)

Основные моменты действия. Порядок построения спектакля. Основные события пьесы – структура спектакля. Органическая закономерность построения, опирающаяся на сюжет, тему, идею.

Тема 17. Темпо-ритм и атмосфера спектакля

М.Чехов об атмосфере как душе спектакля. Взаимосвязь атмосферы и событий. Темпо-ритм – монтаж спектакля.

Темпо-ритм – организация борьбы по сквозному действию через борьбу с контрдействием.

Тема 18. Условность и безусловность игры. Современная драматургия

Условное и безусловное в эстетике современного театра. Развитие современной драматургии. Театр doc. Театр verbatim.

Влияние современной драматургии на работу режиссера, художника, актера. Поиск новых средств художественной выразительности.

Тема 19. Основные принципы в работе с актером и неактером

Особенности режиссерского языка в постановке действенных задач при разборе драматургического материала. Принцип творческого взаимодействия режиссера, в поиске развития характеров персонажей. Умение увлечь своим замыслом. Этика взаимоотношений. Организация творческого процесса в работе на площадке.

РАЗДЕЛ 2. Работа обучающихся над отрывками из драматических произведений

Тема 20. Действенный анализ отрывков из драматических произведений, выбранных обучающимися учебно-творческой мастерской

Событийный разбор отрывка. Анализ предлагаемых обстоятельств пьесы, которые влияют на разбор отрывка. Определение основного драматургического конфликта. Решение действенной линии персонажей. Поиск пространственного, мизансценического и атмосферного решения.

Просмотр отрывков. Корректурная работа обучающегося над выбранным отрывком. Разбор актерских работ, студентов, занятых в отрывке из драматических произведений.

РАЗДЕЛ 3. Работа обучающихся с преподавателем по мастерству актера над курсовым спектаклем по драматическому произведению

Разбор пьесы по основным событиям. Анализ предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. Действенный анализ пьесы. Репетиции этюдным методом. Поиск сценического, пространственного и атмосферного решения спектакля. Поиск стилистического решения костюмов. Выпуск курсового спектакля. Съемка курсового спектакля учебно-творческой мастерской

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в сочинении и сценическом исполнении упражнений и этюдов на заданную тему. Работа над

отрывком из драматургического произведения. Организация репетиционного процесса работы над отрывком, которая состоит из следующих этапов:

- определения темы, идеи и сверхзадачи литературного и драматического материала;
- основного событийного ряда как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия;
- основного драматургического конфликта, сквозного действия, контрдействия;
- сверхзадачи и сквозного действия каждой роли;
- атмосферы, в которой живут и действуют персонажи;
- структуры драматического и литературного материала, его композиционных, стилевых и жанровых особенностей.

Осуществление этой работы развивает у обучающихся основы режиссерского мышления, развивает эмоционально-образное восприятие драматургии, развивает навык в поиске решения пространства и пластического решения отрывка.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2012.
2. Анисимов В.И. Алгебра гармонии: Учебное пособие. – Екатеринбург: ИД «Союз писателей», 2007.
3. Бергман И. Латерна магика. – М.: Искусство, 1989.
4. Буров А.Г. Труд актера и педагога. – М.: РАТИ – ГИТИС, 2007.
5. Герасимов С. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. // Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М., 1959.
6. Грачева Л.В. Психотехника актера: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015.
7. Закиров А. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. 5-е изд. – М.: РАТИ – ГИТИС, 2008.
9. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М., 1954.
10. Кокорин А. Вам привет от Станиславского. – М.: Бослен, 2007.
11. Пудовкин В. Актер в фильме. . – Л., 1975.
12. Ромм М. Собр. соч. Тт. 1-3. – М., 1980.
13. Соснова М.А. Искусство актера: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005.
14. Станиславский К.С. Собрание сочинений. Моя жизнь в искусстве. Работа актера над собой. – М.: Искусство, 1989-1996.
15. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера: Учебное пособие. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015.

16. Чехов М. Об искусстве актера. Т. 2. – М.: Искусство, 1986.

б) Дополнительная литература

1. Барро Ж. Воспоминания для будущего. – М., 1979.
2. Боровский Д. Убегающее пространство. – М.: ЭКСМО, 2006.
3. Г. Товстоногов репетирует и учит. – СПб.: Балтийские сезоны, 2007.
4. Висконти о Висконти. – М., 1990.
5. Гиппиус С. Актерский тренинг. – СПб.: Прайм – Еврознак, 2006.
6. Дидро Д. Парадокс об актере. – М., 1953.
7. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1982.
8. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. – М., 1968.
9. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. – М., 1989.
10. Попов А. О художественной целостности спектакля. – М., 1963.
11. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984.
12. Таиров А. Записки режиссера. – М., 1981.
13. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Тт. 1, 2. – Л.: Искусство, 1980.
14. Трюффо о Трюффо. – М., 1987.
15. Шихматов Л., Львова В. Сценические этюды. – М.: ВЦХТ, 2006.
16. Эфрос А. Репетиция, любовь моя. – М., 1975.

**9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
 - Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
 - Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.л'п/sknews.php>
 - Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
 - TeaTpDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
 - ВГИК: <http://www.vgik.info/>
 - ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
 - Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
 - Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
 - Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями (в которых размещены учебно-творческие мастерские), снабженными декорационным оборудованием, осветительными приборами на потолочных и настенных креплениях, пультом управления светом, звуковыми колонками, усилителем, звуковым пультом с возможностью коммутации различных источников сигналов, музыкальным центром); костюмерно-реквизиторской и гримерно-постижерской базой, цехом декорационно-технических сооружений Учебной киностудии ВГИКа; просмотрными залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры неигрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека ВГИК.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-1, ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение теоретическими и методическими основами актерского мастерства – подготовка к выполнению этюдов, работе над отрывком из драматического произведения в	ПКО-1, ПКО-2
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – выполнение упражнений, этюдов	ПКО-1, ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных заданий по подготовке к выполнению этюдов, работе над отрывком из драматического произведения
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков – аргументированная оценка этюдов, каждого их компонента, работы над отрывком из драматического произведения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение этюда, работы над отрывком из драматического произведения
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков	– теоретическая разработка темы этюда, работы над отрывком из драматического произведения

	практического использования знаний	выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать применение тех или иных приемов и методов актерского мастерства при выполнении этюда, работе над отрывком из драматического произведения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– этюды, работа над отрывком из драматического произведения выполнены с использованием необходимых приемов и методов актерского мастерства – выполненные этюды, работа над отрывком из драматического произведения соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений – этюды, работа над отрывком из драматического произведения выполнены самостоятельно, в отведенное время

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПКО-1	Этюд, работа над отрывком из драматического произведения Зачет с оценкой Экзамен
2.	ПКО-2	Этюд, работа над отрывком из драматического произведения Зачет с оценкой Экзамен

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Мастерство актера» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- этюд, работа над отрывком из драматического произведения
- зачет с оценкой
- экзамен

Этюд

Работа над этюдом складывается из нескольких этапов:

- разработки замысла этюда (ситуации, определение ее конфликта, целей и задач участвующих в этюде, определения события, изменяющего предлагаемые обстоятельства, действие, самочувствие, атмосферу);

- репетиционного периода, включающего уточнение замысла, реализацию пространственного и мизансценического решения.

Примеры этюдов:

- этюд на цепочку физических действий;
- этюд на органическое молчание;
- этюд на событие;
- этюд на раскрытие внутреннего монолога по картине.

Работа над отрывком из драматического произведения предполагает:

- поиск смыслового решения материала,
- определение темы, сверхзадачи отрывка,
- анализ событийного ряда и предлагаемых обстоятельств пьесы и роли,
- определение исходного и основного события в отрывке
- разработку действенных линий персонажей,
- поиск образно-эмоционального решения пространства и атмосферы отрывка.

Зачет с оценкой проходит в форме показа этюдов или отрывков из драматических произведений, поставленных обучающимися на площадке.

Экзамен проходит в форме публичного показа курсового спектакля по драматическому произведению

4. Оценивание результатов этюда, работы над отрывком из драматического произведения, зачета с оценкой, экзамена

Результаты выполнения каждого этюда, работы над отрывком из драматического произведения, а также зачета с оценкой и экзамена определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение творческого задания, сдачи зачета с оценкой, экзамена.

Оценка этюда, работы над отрывком из драматического произведения, курсового спектакля по драматическому произведению является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений преподавателя за ходом работы. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы актерского мастерства, способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через актера на площадке, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы актерского мастерства, способному логично и художественно найти

смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через актера на площадке, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки (недостаточно глубоко продумана и разобрана ситуация этюда), убедительные художественные результаты в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы актерского мастерства, способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через актера на площадке, но не достигшему убедительных художественных результатов (недостаточно глубоко продумана и разобрана ситуация этюда, не найдена острая форма выражающая образно-эмоциональную атмосферу, допускаются неточности в решении действенных линий персонажей) и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не усвоившему основные элементы актерского мастерства, не способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через актера на площадке, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения творческого задания.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Мастерство актера**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие изменения:
(указать раздел рабочей программы)

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие изменения:
(указать раздел рабочей программы)

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие изменения:
(указать раздел рабочей программы)

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры неигрового фильма _____ В.П. Лисакович
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Музыка в кино»**

Специальность/направление	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация/степень выпускника	Режиссер неигрового кино-, телефильма Режиссер игрового кино-, телефильма
Форма обучения	очная

Москва, 2022

Автор: Михеева Ю.В., доктор искусствоведения, доцент кафедры звукорежиссуры
ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа
2017 г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2022 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Учебный курс «Музыка в кино» предназначен для получения студентами углубленных знаний о роли и значении музыки в кинопроизведении. Освоение студентами содержания данного курса должно способствовать повышению уровня профессионализма в анализе музыкального аспекта кинопроизведения, а также в разработке собственных режиссёрских решений фильма в творческом процессе.

Курс посвящён многоаспектному рассмотрению музыки в кинематографе в контексте определённого исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов конкретных фильмов рассматриваются как часть аудиовизуальной структуры и художественной идеи кинопроизведения, а также как пример воплощения общих эстетических принципов режиссера. При анализе кинопроизведений учитывается социально-художественный контекст соответствующего исторического периода. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными подходами к анализу музыкальной составляющей кинопроизведения, разработанными на разных этапах развития киноискусства теоретиками-исследователями, представляющими различные профессиональные области знания (режиссура, звукорежиссура, киноведение, музыковедение, культурология и др.).

Цели освоения дисциплины:

- ознакомить студентов с основными этапами освоения музыки кинематографом;
- дать понимание роли и значения музыки в режиссёрском решении фильма;
- дать представление о различных подходах к киномузыке в ведущих национальных киношколах;
- ознакомить студентов с уникальными примерами применения музыки в авторском кинематографе;
- рассмотреть способы применения музыки в различных жанровых формах кинематографа;

Задачи освоения дисциплины:

- проанализировать работы выдающихся кинокомпозиторов;

- рассмотреть положения основных теоретических исследований по теме музыки в кинематографе.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Музыка в кино» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является дисциплиной вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссер неигрового кино- и телефильма, педагог и читается в 7–8 семестрах 4 года обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 64 академических часа контактной работы, 2 академических часа самостоятельной работы, 6 часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

Для успешного освоения дисциплины «Музыка в кино» студентам необходимо иметь знания по дисциплинам: «История мирового кино», «История и теория музыки», «Эстетика».

В свою очередь на знаниях по дисциплине «Музыка в кино» базируются дисциплины профессионального цикла.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих общепрофессиональных компетенций:

ПКО-2	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя
-------	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности основных этапов освоения музыки кинематографом;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре фильма;

- знать общеупотребительные механизмы применения музыки в различных жанрах кино;
- ориентироваться в стилевых и жанровых направлениях музыки, применяемой в кинематографе.

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- творческо-производственная и авторская.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>2</u> зач. ед. <u>72</u> час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64							34	30
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками	2							2	
Форма промежуточной аттестации	6								Зачет 6
Всего часов	72							36	36

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
7	Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом						
1-2	Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика	6	4				2
3-4	Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино	4	4				
5-6	Тема 3. Кинокомпозиторы дозвукового периода кино	4	4				
7-8	Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.: практика и теория	4	4				
9-10	Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг.	4	4				
11-12	Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели»	4	4				
13-14	Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х -1970 гг. и их отражение в киномузыке	4	4				
15-16	Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе	4	4				
17	Тема 9. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе	2	2				

	Итого за 7 семестр:	36	34				2
8	Раздел II. Музыкальные решения в жанровом кино						
1-2	Тема 10. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия.	4	4				
3-4	Тема 11. Музыка в кинодраме и эпосе.	4	4				
5-6	Тема 12. Музыка в триллере.	4	4				
7-8	Тема 13. Музыка в анимационном и документальном кино.	4	4				
	Раздел III. Музыка в авторском кинематографе						
9-10	Тема 14. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана.	4	4				
11-12	Тема 15. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова.	4	4				
13-14	Тема 16. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой	4	4				
15	Тема 17. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе	2	2				
	Итого за 8 семестр:	30	30				
	Зачет	6					6
	Итого	72	64				8

2.2.2. Содержание дисциплины.

Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом (ПКО-2)

Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и проблематика. Краткая история развития музыкальных стилей и жанров. Состояние музыкального искусства и музыкальной теории в конце XIX – начале XX вв. Развитие звукозаписи в период

рождения кинематографа. Понятия: музыкальное оформление фильма, киномузыка, музыка фильма, аудиовизуальное решение фильма.

Тема 2. Практика и теория музыки немого периода кино. Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты. Опыты синхронизации звука с кинопроекцией: Томас Эдисон (США–Франция), бр. Люмьер, Шарль Пате (Франция), Оскар Местер (Германия), Юджин Лост (Англия). «Граммофонные фильмы» и «живое» музыкальное сопровождение. Музыкальный фон и «визуальный» звуковой образ в немом кино. Принципы каталогизации музыкального материала для оформления немых фильмов (С. Замечник, Дж. Бечче, А. Гран и др.) Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.).

Тема 3. Кинокомпозиторы дозвучного периода кино. Первые оригинальные музыкальные композиции для немого кинематографа: К. Сен-Санс («Убийство герцога Гиза», 1908), М. Ипполитов-Иванов («Понизовая вольница», 1908). Кинофильмы с оригинальной музыкой Дж. Антейла, Д. Мийо, А. Онеггера, Ж. Орика, Х. Эйслера, Э. Сати, Э. Майзеля, Ч. Чаплина, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Проблема аутентичности музыкальных партитур фильмов немого периода.

Тема 4. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.

Практика и теория. Первые звуковые фильмы («Певец джаза», реж. А. Кросланд, 1927; «Король джаза», реж. Джон М. Андерсон, 1930; «Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931; «Веселые ребята», реж. Г. Александров, 1934 и др.). Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звуко-зрительное».

Эксперименты с абстрактной визуализацией звука (Оскар Фишингер, Вальтер Руттман, Александр Алексеев, Норман Мак-Ларен, Уолт Дисней).

Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).

Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг. Музыкальная иллюстрация и звуко-зрительный контрапункт. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности. Ритм и интонация. Тема и лейтмотив. Песня-хит.

Музыкальная увертюра фильма. Драматургия паузы и тишины. Полифония звуковой партитуры фильма.

Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.

Прокофьев и кино. Шостакович и кино.

Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели».

Изменение характера, стиля, аранжировки киномузыки военного периода в отечественном кино. Соотношение героического пафоса и психологической камерности. Песни Н. Богословского, В. Баснера и др. Период малокартинья в послевоенное время; «громкоголосое» кино конца 1940-х гг. («Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской»). Кинематограф «оттепели»: изменение подхода к звуку и музыке в кино. Тенденция минимализации закадрового музыкального звучания («Девять дней одного года» М. Ромма).

Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномузыке. Значение прихода нового поколения композиторов в отечественно кино (А. Шнитке, В. Овчинников, С. Губайдулина, Н. Каретников, О. Каравайчук, М. Таривердиев, Э. Артемьев и др.). Изменение художественно-эстетической парадигмы. Появление авторского кино (А. Тарковский, К. Муратова, С. Параджанов, Э. Климов, Л. Шепитько и др.). Музыка как элемент сложносоставного аудиовизуального решения фильма и как выражение эстетики автора.

Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе. Различие между киношколами России, Голливуда и Европы в отношении музыкального решения фильма. Ведущие кинокомпозиторы России, США и Европы. Современные теоретические работы по музыке и звуку в кинематографе в западном и отечественном киноведении и музыковедении (Мишель Шион, Клаудиа Горбман, Михаил Ямпольский и др.).

Раздел II. Музыкальные решения в жанровом кино (ПКО-2)

Тема 9. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия. Видовое происхождение музыкального фильма (водевиль, оперетта, ревю). Американский киномюзикл конца 1920-х – первой половины 1930-х гг.: формирование канона. Эволюция мюзикла. Мюзикл в авторском кино.

Тема 10. Музыка в кинодраме и эпосе. Принципы музыкальной драматургии в кинодраме. Музыка в эпических фильмах «золотого века» Голливуда. Роль

симфонического оркестра и симфонизма как драматургического принципа организации музыкального материала. Современные тенденции музыкального оформления кинодрамы.

Тема 11. Музыка в триллере. Исторические и психологические предпосылки возникновения и популярности триллера. Роль конкретной музыки, алеаторики и сонористики в музыкальном оформлении триллера. Выдающиеся музыкально-шумовые решения триллеров.

Тема 12. Музыка в анимационном и документальном кино.

Основные особенности применения музыки в анимации. Классическая музыка в анимации. Работа кинокомпозитора в анимационном кино. Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения (Артур Пелешян, Годфри Реджио).

Раздел III. Музыка в авторском кинематографе (ПКО-2)

Тема 13. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана.

Понятие феноменологии и экзистенциализма в отношении киноискусства. Теория Мориса Мерло-Понти. Звуковая редукция в творчестве Робера Брессона. Феноменология звука, онтологическое единство музыкальной формы и киноформы в фильмах Ингмара Бергмана.

Тема 14. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова.

Понятие рефлексии как формы мышления и трансцендентализма как направленности мышления. Эволюция музыкальных решений в творчестве Андрея Тарковского. Звук как экзистенциальная рефлексия в игровом кино Александра Сокурова.

Тема 15. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой.

Эстетическое понятие игры. Структура игрового пространства. Звуковые игры в экранном пространстве. Музыкальные стилизации, пародии, цитаты, квазицитаты, аллюзии и мистификации. Театрализация музыкально-звуковых феноменов. Звуковой коллаж: художественная форма, игровая деятельность, авторское мировидение в фильмах Сергея Параджанова. Звуковая ирония как авторское отношение к экранному действию в фильмах Киры Муратовой.

Тема 16. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе.

Музыка в отечественном кино постсоветского времени. Значение появления рок-музыки и рок-музыкантов за кадром и в кадре кинофильма. Минималистичность как

принцип и музыкальный минимализм как художественное направление в музыкальном решении фильма. Глобализация и транскультурализм как тенденции в мировом художественном пространстве. Музыка в фильмах Андрея Звягинцева, Ивана Вырыпаева, Кирилла Серебренникова и др.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Преподавание курса предполагает такую форму работы со студентами, чтобы после просмотра фрагментов кинофильмов было последующее обсуждение и анализ увиденного и услышанного материала. Поэтому целесообразно проводить семинары со студентами в различных интерактивных формах.

Возможно представление докладов и презентаций студентов по заранее предложенным темам в рамках зачета.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.

Виды текущего контроля – представление докладов и презентаций студентов по заранее предложенным темам.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет в конце 8 семестра по ответам на вопросы.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Зачет проводится в устной форме по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам представления презентации по теме, предложенной преподавателем.

Темы для подготовки к зачету:

1. Смысл музыки в кинопространстве немого фильма: эстетические и технологические аспекты
2. Теоретическое осмысление музыки немого периода кино (Б. Балаш, З. Кракауэр, Ю. Тынянов и др.)
3. Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино

«звуковое», «говорящее» и «звукозрительное».

4. Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).
5. Музыкальная иллюстрация и звукозрительный контрапункт
6. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности
7. Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.
8. Киномызыка военного периода в отечественном кино
9. Музыка в кинематографе «оттепели»
10. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномызыке
11. Различия между киношколами России, США и Европы в отношении музыкального решения фильма
12. Музыкальный фильм. Киномюзикл
13. Музыка в кинодраме и эпосе
14. Музыка в триллере
15. Основные особенности применения музыки в анимации
16. Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения
17. Основные принципы анализа музыки в авторском кинематографе
18. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе
19. Творческие тандемы (режиссер-композитор)
20. Современные теоретические работы по звуку и музыке в кинематографе

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М. : Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М. : Искусство, 1984.

3. Дворниченко О. Гармония фильма. – М. : Москва, 1981.
4. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
5. Киноведческие записки. – 1992. – № 15 (подборка по теме «Звук в кино»).
6. Киноведческие записки. – 1992. – № 21 (подборка по теме «Кино и музыка»).
7. Киноведческие записки. – 2000. – № 48 («Звуковая заявка» сегодня. Научно-практическая конференция. Март, 2000).
8. Козинцев Г.М. Глубокий экран // Козинцев Г.М. Собр. соч. : в 5 т. Т. 1. – Л. : Искусство, 1983.
9. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М. : Искусство, 1974. (Главы 7, 8).
10. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М. : Музыка, 1970.
11. Михеева Ю.В. Ночь Никодима. Человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе. – М. : ВГИК, 2014. – (Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ в номинации «Теория кино»).
12. Михеева Ю.В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. М. : ВГИК, 2016. – 240 с.
13. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самое явление звука // Вестник ВГИК. – 2013. – № 17. – С. 43–51 ; № 18. – С. 42–51.
14. Михеева Ю.В. Игра в игре: музыкальные стилизации в кинематографе // Философия и культура. – 2014. – № 11. – С. 1684–1689.
15. Михеева Ю.В. Музыкальная форма как форма кинофильма: вопрос онтологического единства // Философия и культура. – 2015. – № 5. – С. 762–768.
16. Михеева Ю.В. Музыка как элемент театрализации кинофильма // Музыка. Искусство, наука, практика / Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова. – 2017. – № 1 (17). – С. 56–63.
17. Михеева Ю.В. Духовная музыка в драматургической структуре современного российского фильма // Вестник славянских культур. – 2020. – Т. 55. – С. 249–257.

18. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). – М. : ВГИК, 2020.
19. Шилова И.М. Фильм и его музыка. – М. : Сов. композитор, 1973.
20. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М. : Искусство, 1964. («Будущее звуковой фильмы. Заявка», «Вертикальный монтаж», «Четвертое измерение в кино»).
21. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 3. – М. : Искусство, 1964. («Неравнодушная природа», «Из лекций о музыке и цвете в “Иване Грозном”»).

Дополнительная литература:

1. Анощенко Н. Звучащая фильма в СССР и за границей. – М. : Теакинопечать, 1930.
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М. : Иностранная литература, 1960. (Глава «Новый Лаокоон: синтетические искусства и звуковое кино»).
3. Базен А. Что такое кино? – М. : Искусство, 1972.
4. Балаш Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. – 1940. – № 9.
5. Березовчук Л. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. – 2009. – № 92/93.
6. Блок Д. Музыкальное сопровождение в кино / Блок Д., Бугославский С. – М. ; Л. : Теа-кино-печать, 1929.
7. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. – М. : НЛО, 2010.
8. Васина-Гроссман В. А. Музыка в кинофильме // Искусство кино. – 1964. – № 10.
9. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М. : Музыка, 1975.
10. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М. : Искусство, 1966.
11. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа. – М. : Канон+, 2010. (Глава 2 «Авангард»).

12. Гран А. Музыкальная работа в кино. – М. : Роскино, 1933.
13. Делёз Ж. Кино. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2013.
14. Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. – М. : Вагриус, 2006.
15. Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме. – М. : Искусство, 1961.
16. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М., 2001.
17. Киноведческие записки. – 2001. – № 53 (подборка по теме «Рисованный звук»).
18. Иоффе И.И. Музыка советского кино: основы музыкальной драматургии. – Л. : Гос. муз. НИИ, 1938.
19. Кейдж Дж. Тишин : лекции и статьи. – Вологда, 2012.
20. Кононенко Н.Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир фильма. – М. : Прогресс-Традиция, 2011.
21. Корганов Т. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма / Корганов Т., Фролов И. – М. : Искусство, 1964.
22. Лондон К. Музыка фильма / пер. с нем. под ред. М. Черемухина. – М. ; Л. : Искусство, 1937.
23. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин : Ээсти раамат, 1973.
24. Михеева Ю.В. Парадоксальность музыкального пространства в кинематографе Ингмара Бергмана // Киноведческие записки. – 2001. – № 51.
25. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. – М. : Музыка, 1972.
26. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М. : Знание, 1981.
27. Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино»: [сб.] / под общ. ред. Р.Д. Копыловой]. – 2-е изд. – СПб. : РИИИ, 2001.
28. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1957. (Глава XXI «Начальный период звукового кино»).
29. Сергеева Т.С. Музыкальный мир фильмов С. Параджанова // Искусствознание. – 2012. – № 2.

30. Уваров С.А. Музыкальный мир Александра Сокурова. – М. : Классика-XXI, 2011.
31. Ухов Д.П. Что надо знать кинематографистам о минимализме? // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
32. Феллини Ф. Делать фильм. – М. : Искусство, 1984.
33. Черемухин М. Музыка звукового фильма. – М. : Госкиноиздат, 1939.
34. Ханиш М. О песнях под дождем. – М. : Радуга, 1984.
35. Шёнберг А. Стил ь и мысль: статьи и материалы. – М. : Композитор, 2006.
36. Шилова И.М. Превращения музыкального фильма. – М. : БПСК, 1981.
37. Шостакович Д. О музыке к «Новому Вавилону» // Советский экран. – 1929. – № 11.
38. Эшпай В.А. «Нулевая степень письма», или Еще раз о минимализме // Киноведческие записки. – 1995. – № 26.
39. Ямпольский М.Б. Видимый мир: очерки ранней кинофеноменологии. – М. : НИИК : Центр. музей кино : Междунар. киношкола, 1993. – (Приложение к журналу «Киноведческие записки» ; Из истории киномысли).
40. Adorno Th. Komposition für den Film / Adorno Th., Eisler H. – Munchen, 1969.
41. Beyond the Soundtrack. Representing Music in Cinema / ed. by D. Goldmark, L. Kramer, R. Leppert. – Berkley, Los Angeles ; London : University of California Press, 2007.
42. Chion M. Audio-Vision. Sound on screen. – New York : Columbia University Press, 1994.
43. Cook M. A history of film music. – Cambridge University Press, 2008.
44. Flückiger B. Die virtuelle Klangwelt des Films. – Aufl. 2. – Marburg : Schüren, 2002.
45. Lexmann J. Theory of Film Music. – Frankfurt am Main, 2006.
46. Limbacher James L. Film music: from violins to video. – New York, 1974.
47. Manvell R. The technique of film music / Manvell R., Huntley J. – London ; New York : Focall Press, 1971.
48. Sound Theory / Sound Practise / ed. by R. Altman. – New York ; London : Routledge, 1992.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Рекомендуемые интернет ресурсы:

1. <http://mediamusic-journal.com/>
2. <http://filmmusicmag.ru/>
3. <http://classic-online.ru/>

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-

2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение курса «Музыка в кино» основывается на изучении музыки фильма в широком художественно-эстетическом контексте времени его создания, а также понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. В силу этого преподавателям рекомендуется в ходе занятий давать студентам расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, через краткий обзор художественных течений обозначенного периода, а также повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

В свою очередь, студентам рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта изучаемого периода в истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения курса студенты должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке кин

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Новейшая русская и зарубежная литература»**

Специальность

55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель – Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 — Режиссура кино и телевидения.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</u>	3
<u>1.1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	3
<u>1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	3
<u>1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	4
<u>2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины</u>	4
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	5
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	5
2.2.2. Содержание дисциплины	7
<u>3.1. Список учебной литературы</u>	10
3.1.1. Основная литература	10
Дополнительная литература	10
<u>3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы</u>	157
<u>4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ</u>	167
<u>5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	169

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Новейшая русская и зарубежная литература» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературном процессе XXI века, отражающем состояние современного общества. Изучая курс по новейшей литературе, студенты формируют способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности. Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях и в его связях с современными тенденциями мирового кино. Дисциплина способствует умению самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания, умения, в том числе в новых областях знаний.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Новейшая русская и зарубежная литература» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ.01.01.

Объем дисциплины – 3 зач.ед., что составляет 108 академических часов или 81 астрономический час. Дисциплина преподается на 4 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства»,

«Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению компетенции ОПК-1.

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак.час. (81 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64							34	30
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	38							19	19

Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Работа с УМК									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
ИКР									
Форма промежуточной аттестации	Зач. 6								Зач. 6
Всего часов	108								

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
РАЗДЕЛ I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: общие вопросы							
1	Новейшие тенденции в европейской и американской литературе.		3				
2	Обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм и т.д.		3				
3	Новые поэтики. Интермедальность. Междисциплинарность. Технизация.		3				
4	Высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература. Книжные рынки.		3				
5	Жанровая система. Чистые формы и полижанровая литература.		4				
6	Литература Германии и Австрии: философско-политические романы.		4				

7	Французские писатели-лауреаты и социально-психологическая проза.		4				
8	Английская литература: социально-этическая проза, «филологический» и «гастрономический» роман.		4				
9	Скандинавские авторы XXI века. Социальная, психологическая, религиозно-этическая, детективная проза.		4				
10	Американские и канадские прозаики. Междисциплинарные романы: романы-пазлы, романы-атласы, искусствоведческие и криптологические детективы. Альтернативная история.		4				
11	Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		4				
12	Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		4				
13	Жанровая литература в России XXI века.		4				
14	Социальный, политический, исторический роман.		4				
15	Философский роман, магический реализм.		4				
16	Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман.		4				

17	Фэнтези, детективы, детективные романы-сериалы.		4				
			64				
			108				6+38

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Новейшая русская и зарубежная литература» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
РАЗДЕЛ I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: общие вопросы		
ОПК-1	Тема 1. Новейшие тенденции в европейской и американской литературе.	Литературные премии, тексты, имена. Запросы читателя. Классика или обновление контента? Направления, течения, жанровые стратегии, эксперименты. Кризис или развитие?
ОПК-1	Тема 2. Обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм и т.д.	Судьба реализма и постмодернизма в новом веке. Реалистическое – нереалистическое. Переоценка влияния постмодерна на мировую литературу. Правомерность термина постпостмодернизм. Причины и особенности возврата к классическим формам; поэтика и философия новых вариаций. Образцы, перспективы, оценки.
ОПК-1	Тема 3. Новые поэтики. Интермедиальность. Технизация. Междисциплинарность	Обновление приёмов построения произведения в новейшее время. Редукция словесного, усиление визуального - живописного, театрального, кинематографического - начал в литературе. Междисциплинарность: использование научных методов (искусствоведения, литературоведения, философского анализа, естественных и технических наук) при описании объектов и событий в художественном произведении.
ОПК-1	Тема 4. Высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература. Книжные рынки.	Дискуссии о массовой литературе, арт-хаусе и беллетристике. Законы книжного рынка. Рейтинги. Литературные премии, их роль и отсутствие этой роли. Политика издательств. Сетевая литература как альтернатива печатной продукции.
РАЗДЕЛ II. ЖАНРЫ НОВЕЙШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		

ОПК-1	Тема 5. Жанровая система. Чистые формы и полижанровая литература.	Проблема жанра в XXI столетии. Споры об актуальности жанрового подхода; проблемы типологии. Массовая литература, беллетристика, арт-хаус.
ОПК-1	Тема 6. Литература Германии и Австрии: философско-политические романы.	Объединение Германии: политика и литература. Традиционные темы и современность. Художественность и публицистичность. Жанры. Австрийская проза: национальная идентичность в новейшее время. Философско-эротическая проза Австрии. Наследие австрийского магического реализма. Т. Вермеша, К. Крахта, Б. Шлинка, Т. Бруссига, Ю. Хермана, К. Функе, Д. Кольмана, Э. Елинек и др.
ОПК-1	Тема 7. Французские писатели-лауреаты и социально-психологическая проза.	Кризис во французской литературе. Психологическая женская проза. Историческая память о Второй мировой войне в творчестве П. Модiano. Реалии современной медиаиндустрии, поиск экзотических декораций. Социальная значимость романов М. Уэльбека, Ф. Бегбедера, Б. Вербера. Старая и новая Франция. Иммигрантский вопрос. «Женская» проза А. Нотомб, А. Гавальды.
ОПК-1	Тема 8. Английская литература: социально-этическая проза, «филологический» и «гастрономический» роман.	Интеллектуальность английской прозы. Наследие викторианской литературы в новейших вариациях. Литература иммигрантов. Влияние жанра романа воспитания. Роль женской феминистской прозы. Феномен филологического и гастрономического романов. Эстетство британской литературы. Произведения П. Акройда, А. Байетт, Й. Макьюэна, К. Исигуро, Д. Барнса, Ч. Мьевил, С. Рушди, Т. Стоппарда. Женская «литература курочек» (chick lit.).
ОПК-1	Тема 9. Социальная, психологическая, религиозно-этическая, детективная проза.	Скандинавские литературы в новом веке. Модернизм, постмодернизм, постпостмодернизм. Этика. Социальность. Психологизм. Политические ориентиры. Глобализм и национальная камерность. Шведская экономическая модель и религиозно-этические компромиссы. Скандинавский детектив. Детективные сериалы и их влияние. Скандинавские авторы XXI века: С. Ларссон, П. Хёг, Ю Несбё, Э. Лу, М. Аксельсон, К.Ю. Вальгрен, Х. Хельгасон и др.
ОПК-1	Тема 10. Американские и канадские прозаики. Междисциплинарные романы: романы-пазлы, романы-атласы, искусствоведческие и криптологические детективы. Альтернативная	Приоритеты американской литературы. Постмодернизация сознания. Игровая культура. Медийность. Экспериментальные жанры. Поколенческая литература и наследие битников. Положение канадской литературы в современном литературном процессе. Т. Пинчон, Ч. Паланик, Д. Браун, Д. Кэрролл, С. Эрикссон, Д. Тартт и др.

	история.	
РАЗДЕЛ III. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: жанры, поэтика, имена		
ОПК-1	Тема 11. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.	Концептуализм. Метареализм. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» Возрождение модернистских течений. Проблема русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова, «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саша Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
ОПК-1	Тема 12. Постмодернизм, метамодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Викт. Ерофеева. М. Шишкина, А. Гарроса, А. Евдокимова, Б. Елизарова. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. (Около)постмодернизм В. Пелевина. Поиск нового формата
ОПК-1	Тема 13. Жанровая литература в России XXI века.	Причины угасания жанров религиозного романа, любовного, психологического, приключенческого и научно-фантастического. Усиление и разработка фэнтези, детективной и «гламурной» литературы.
ОПК-1	Тема 14. Социальный, политический, исторический роман.	Социальный аспект в русской прозе. Советское и постсоветское пространство в произведениях. Политические темы XXI века. Личность, государство; система, диктатура, анархия. Восток-Запад. Неореализм в творчестве А. Иванова, Р. Сенчина, З. Прилепина, С. Шергунова. Лагерная тема в современном осмыслении. Романы З. Прилепина и Г. Яхиной. Причины актуальности и экранизаций. Новые подходы к военной прозе. Усиление action. Романы А. Терехова, Л. Юзефовича, Э. Лимонова, А. Проханова, К. Букши, О. Славниковой, Фигля-Мигля, О. Робски, А. Варламова, И. Бояшова, Е. Водолазкина.
ОПК-1	Тема 15. Философский роман, магический реализм.	Традиции философской и религиозно-этической прозы в России. Достоевский и творчество Е. Водолазкина. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. «Буддийский» постмодернизм В. Пелевина. Японская культура в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Философские антиутопии Т. Толстой и Е. Водолазкина.

		Произведения Б. Евсеева, О. Славниковой, Д. Осокина, М. Петросян, В. Крапивина, А. Иличевского, П. Крусанова, А. Рубанова, Ю. Буйды, Ю. Мамлеева.
ОПК-1	Тема 16. Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман.	Генезис психологической и социально-психологической прозы XIX столетия. Наследие натурализма А. Куприна, И. Бунина, В. Набокова и проза Л. Улицкой. Судьба жанра мелодрамы в русской прозе. Положение беллетристики. Мужская и женская любовная проза. Психоделика новейшего времени. Произведения-рефлексии И. Вырыпаева, В. Сигарева, А. Козловой. Д. Рубиной, А. Берсенёвой, Г. Щербаковой.
ОПК-1	Тема 17. Фэнтези в русской литературе к. XX-н. XXI века. Детективные романы и романы-сериалы.	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой, Д. Емца. Виды детектива: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий, А. Кивинов), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Романы-сериалы. Судьбы авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зарубежная литература XX века / Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. Центр «Академия», 2003.
2. История русской литературы XX — начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях. Часть III: 1991—2010-е годы. — М., 2014 (ЭБС «Айбукс»)
3. Русская проза рубежа XX–XXI веков. М., 2016. (ЭБС «Айбукс»).
4. Черняк М. А. Актуальная словесность XXI века: приглашение к диалогу. — М., 2015. (ЭБС «Айбукс»)

3.1.2. Дополнительная литература

1. Бабенко Н.Г. Язык и поэтика русской прозы в эпоху постмодерна. М., 2010.
2. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века). СПб., 2004.
3. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
4. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
5. Лейдерман Н.Л. Постреализм. Екатеринбург, 2005.

6. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов XX века. Минск, 1998.
7. Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 2001.
8. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.
9. Шарыпина Т.А., Новикова В.Г., Кобленкова Д.В. Зарубежная литература XX века. М., 2019.
10. Царева Р.Щ., Буранбаева Л.М. Страницы истории зарубежной литературы XX-XXI веков. Стерлитамак, 2011.
11. Эпштейн М.Н. Постмодерн в России: Литература и теория. М., 2000.

Тексты по зарубежной литературе

Германия

Тимур Вермеш. Он снова здесь.
 Кристиан Крахт. Империя.
 Бернхард Шлинк. Чтец. Возвращение.
 Томас Бруссиг. Солнечная аллея.
 Свен Регенер. Берлинский блюз.
 Юдит Херман. Летний домик.
 Корнелия Функе. Чернильное сердце.

Австрия

Эльфрида Елинек. Пианистка. Дети мёртвых. Болезнь, или Современные женщины.
 Роберт Шнайдер. Сестра сна.
 Даниэль Кельман. Магия Берхольма. Я и Каминский. Измеряя мир.
 Кристоф Рансмайр. Последний мир. Болезнь Китахары.
 Андреа Гриль. Полезное с прекрасным.

Великобритания

Антония Байетт. Обладать. Детская книга.
 Ирвин Уэлш. На игле. Дерьмо. Сексуальная жизнь сиамских близнецов.
 Нил Гейман. Американские боги.
 Филип Пулман. Сказки братьев Гримм.
 Джоан Роулинг. Гарри Поттер. На службе зла. Смертельная белизна.
 Йен Макьюэн. Амстердам. Искушение. Суббота.
 Кадзуо Исигуро. Когда мы были сиротами. Не отпускай меня. Безутешные.
 Джулиан Барнс. Англия, Англия. Предчувствие конца.
 Чайна Мьевил. Посольский город. Город и город.
 Салман Рушди. Дети полуночи. Земля под её ногами.
 Том Стоппард. Берег утопии.
 Терри Пратчетт. Изумительный Морис и его учёные грызуны. Народ, или когда-то мы были дельфинами.
 Сара Кейн. Психоз 4.48.
 Тахир Шах. Год в Касабланке.

Франция

Патрик Модiano. Кафе утраченной молодости.
Фредерик Бегбедер. Любовь живёт три года. Рассказики под экстази. 99
франков. Романтический эгоист.
Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Карта и территория. Серотонин.
Бернар Вербер. Империя ангелов. Звёздная бабочка (Тайна богов).
Амели Нотомб. Токийская невеста. Синяя борода. Антихриста.
Анна Гавальда. Я её любил. Я его любила.
Милан Кундера. Торжество незначительности.

Италия

Алессандро Барикко. Шёлк. Юная невеста.

Испания

Рубен Гальего. Белое на чёрном.

Скандинавия-Исландия

Дания: Питер Хёг. Смилла и её чувство снега. Условно пригодные.

Норвегия: Эрленд Лу. Наивно. Супер. Ю. Несбё. Снеговик

Швеция: Стиг Ларссон. Девушка с татуировкой дракона.

Майгуль Аксельсон. Апрельская ведьма.

Карл Юхан Вальгрен. Ясновидец. Личное дело игрока Рубашова.

Исландия: Хальтгрим Хельгасон. Женщина при 1000 градусов.

США

Томас Пинчон. Врождённый Порок.

Чарльз Буковски. Женщины. Голливуд. Макулатура.

Брет Истон Эллис. Правила привлекательности.

Чак Паланик. Бойцовский клуб. Удушье.

Джонатан Кэрролл. Свадьба палочек.

Кормак Маккарти. Кони, кони. Дорога. Старикам тут не место.

Дэвид Фостер Уоллес. Бесконечная шутка.

Дэн Браун. Ангелы и демоны. Код да Винчи. Инферно.

Энди Вейер. Марсианин.

Урсула Ле Гуин. Цикл о Земноморье. Хайнский цикл.

Джордж Мартин. Песнь Льда и Огня.

Сьюзен Коллинз. Трилогия «Голодные игры».

Стефани Майер. Сумерки.

Гиллиан Флинн. Исчезнувшая.

Майкл Каннингем. Часы. Снежная королева.

Донна Тартт. Щегол.

Хэнк Муди. Бог ненавидит нас всех.

Грант Моррисон. Лечебница Аркхэм: Дом скорби на скорбной земле.

Лемони Сникет. 33 несчастья.

Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет.

Стивен Крэйг Залер. Мерзкие дела на Норт-Гансон-стрит.

Джонатан Сафран Фозер. Полная иллюминация.

Огюстен Берроуз. Бегом с ножницами.

Джаннетт Уоллс. Замок из стекла.

Ханья Янагихара. Маленькая жизнь.
Тони Моррисон. «Боже, храни моё дитя».
Элизабет Страут. Оливия Киттеридж.
Адам Джонсон. Сын повелителя сирот.
Эдриан Пирсон. Страна коров.
Пол Остер. 4.321.

Канада

Дуглас Коупленд. Поколение Х. Поколение А.
Стив Эриксон. Явилось в полночь море.
Маргарет Этвуд. Она же Грейс.

Новая Зеландия

Элеанора Каттон. Светила.

Китай

Мо Янь. Страна вина. Устал рождаться и умирать.

Япония

Харуки Мураками. Охота на овец. Норвежский лес. Кафка на пляже.
Масахико Симада. Царь Армадилл. Канон, звучащий вечно.

Индонезия

Эки Курниаван. Красота – это горе.

ЮАР

Джон Кутзее. Осень в Петербурге. Бесчестье. Детство Иисуса.

Тексты по русской литературе

Социальный, политический, исторический роман

А. Иванов. Географ глобус пропил. Сердце Пармы. Ненастье. Тобол.
В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана. Тихоходная барка «Надежда».
Е. Попов. Веселие Руси.
Ю. Бондарев. Бермудский треугольник.
О. Славникова. Бессмертный.
Ю. Поляков. Замыслил я побег. Любовь в эпоху перемен. Козлёнок в молоке.
А. Варламов. 11 сентября. Мысленный волк.
Л. Бородин. Ловушка для Адама. Божеполье. Третья правда.
З. Прилепин. Санька. Ботинки, полные горячей водкой. Обитель.
Р. Сенчин. Елтышёвы. Зона затопления.
С. Шаргунов. Битва за воздух свободы.
С. Алексиевич. Время секонд-хэнд.
Б. Екимов. Фетисыч.
В. Бочков. К югу от Вирджинии.
Л. Юзефович. Зимняя дорога.
Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
Фигль-Мигль (Екатерина Чеботарёва). Волки и медведи.
А. Кабаков. Сборник «Московские сказки».
Э. Лимонов. Старик путешествует.

А. Проханов. Господин Гексоген.
И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр».
А. Терехов. Каменный мост. Немцы.
М. Степнова. Женщины Лазаря.
А. Водолазкин. Лавр. Соловьёв и Ларионов.
К. Букша. Завод «Свобода».
М. Ахметова. Дневник смертницы. Хадижа. Уроки украинского.
М. Кикоть. Исповедь бывшей послушницы.
Т. Шевкунов. Несвятые святые.
М. Рыбакова. Гнедич.
Н. Кононов. Фланёр.
О. Робски. «Casual (Повседневное)».
С. Минаев. Dухless. Повесть о ненастоящем человеке.
Н. Мещанинова. Рассказы.

Философский роман, магический реализм

В. Крапивин. Ампула Грина. Тополята.
Б. Евсеев. Офирский скворец.
О. Славникова «2017».
Ю. Мамлеев. Мир и хохот.
Н. Садур. Нос. Памяти Печорина. Доктор сада.
Д. Осокин. Овсянки. Небесные жёны луговых мари. Огородные пугала с ноября по март.
М. Петросян. Дом, в котором...
А. Иличевский. Перс. Матисс. Математик. Чертёж Ньютона.
Е. Абдуллаев. Ташкентский роман. Поклонение волхвов. Муравьиный царь.
П. Крусанов. Бом-бом.
А. Рубанов. Хлорофилия. Стыдные подвиги. Финист-ясный сокол.
Ю. Буйда. Вор, шпион и убийца.
Т. Толстая. Кысь.
А. Щёголев. Как закалялась жесть.

Постмодернизм, концептуализм

В. Сорокин. Голубое сало. День опричника. Метель.
В. Пелевин. Колдун Игнат и люди. Чапаев и пустота. Generation P. Тайные виды на гору Фудзи.
М. Шишкин. Венерин волос. Письмовник.
А. Гаррос, А. Евдокимов. (Голово)ломка.
Б. Елизаров. Библиотекарь.
А. Аствацатуров. Люди в голом.

Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман и драматургия

- Л. Улицкая. Пиковая дама (сб.рас.). Казус Кукоцкого. Лестница Якова. Сквозная линия.
- Л. Петрушевская. Три девушки в голубом. Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребёнка: Страшные рассказы. Гигиена.
- Д. Рубина. На солнечной стороне улицы. Любка. Я и ты под персиковыми облаками.
- А. Берсенёва. Капитанские дети.
- Г. Щербакова. Актриса и милиционер.
- Д. Липскеров. Леонид обязательно умрёт. Туристический сбор в рай.
- В. Сигарёв. Пластилин. Божьи коровки возвращаются на землю. Каренин.
- И. Вырыпаев. Сны. Кислород. Валентинов день.
- О. Мухина. Счастливый случай: пьесы из XXI века.
- Я. Пулинович. Наташина мечта. Жанна. Земля Эльзы.
- А. Волошина. Мама. Человек из рыбы.
- А. Козлова. F20.
- А. Яблонская. Видеокамера. Язычники.
- А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.

Фэнтези

- Н. Перумов. Летописи Хьёрварда. Алиедора.
- А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее.
- С. Лукьяненко. Ночной дозор.
- М. Семёнова. Волкодав. Валькирия.
- Ю. Вознесенская. Мои посмертные приключения.
- А. Старобинец. Переходный возраст. Живущий.
- Д. Емец. Цикл «Мефодий Буслаев».
- Е. Чудинова. Мечеть Парижской Богородицы.

Детективы

- Б. Акунин. Азazelь. Турецкий гамбит.
- Н. Свечин. Сыщик Его Величества.
- Л. Юзефович. Контрибуция.
- А. Кивинов. Улицы разбитых фонарей.
- А. Константинов. Вор.
- А. Маринина. Цикл «Каменская». Горький квест.
- Д. Донцова. Эта горькая сладкая месть. Гадюка в сиропе.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. <http://www.libo.ru/f4859.html> - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

<https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.

<http://royallib.com> - Электронная библиотека Royallib.com

<http://sbiblio.com/biblio/> - Библиотека учебной и научной литературы

<http://dic.academic.ru> - Словари и энциклопедии на Академике

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СЕМИНАР
МАСТЕРСКИХ НЕИГРОВОГО ФИЛЬМА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Объединенный семинар мастерских неигрового фильма» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специальности по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: **Рабинович Б.Я**, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма
Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Практические занятия	8
7. Самостоятельная работа обучающегося	8
8. Перечень периодических изданий, необходимых для освоения дисциплины	9
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	11
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с развитием кинопроцесса в области неигрового кинематографа на текущем этапе, актуальными направлениями и жанрами этого вида киноискусства, особенностями коммуникативного аспекта неигрового кино.

В задачи дисциплины входят:

- изучение и анализ состояния, достижений и проблем современного неигрового кинопроизводства;
- ознакомление обучающихся с актуальными концепциями и их экранным воплощением, работами наиболее значимых деятелей современного неигрового кинематографа;
- формирование умения ориентации в современном отечественном и мировом кинопространстве;
- совершенствование навыков анализа аудиовизуальных произведений;
- укрепление творческих контактов между обучающимися разных лет обучения;
- формирование среды профессионального общения и культуры публичной дискуссии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Объединенный семинар мастерских неигрового фильма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-8 семестрах.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, истории и теории неигрового кино и телевидения, мастерству режиссера неигрового фильма, теории и практики монтажа, специализации Режиссер неигрового кино- и телефильма.

Дисциплина является формой совместных занятий обучающихся 1-4-го курсов учебно-творческих мастерских кафедры режиссуры неигрового фильма.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры

Категория обще профессиональ ных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
	культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса	ОПК-1-3. Сознает роль научно- технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать основные направления, жанры, работы наиболее значимых современных деятелей неигрового кино;

уметь анализировать и критически оценивать современное состояние отечественного и зарубежного неигрового кинематографа, обосновывать и защищать свою точку зрения;

владеть навыками анализа творческих идей и их воплощения в аудиовизуальных произведениях ведущих мастеров отечественного и зарубежного неигрового кино.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетные единицы, 396 академических (297 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2, 6 семестры), экзамен (4, 8 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	154	16	14	16	14	16	14	34	30
Аудиторные занятия всего, в том числе:		16	14	16	14	16	14	34	30
Лекции	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		16	14	16	14	16	14	34	30
Индивидуальные занятия	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:	158	20	16	20	22	20	16	38	6
Выполнение творческого задания	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Промежуточная аттестация		84	–	6	–	36	–	6	–	36
зачет с оценкой		12	–	6	–	–	–	6	–	–
экзамен		72	–	–	–	36	–	–	–	36
ИТОГО:	акад. час.	396	36	36	36	72	36	36	72	72
Общая трудоемкость	З.е.	11	1	1	1	2	1	1	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
1-й курс					
Тема 1. Просмотры и обсуждения фильмов – победителей и призеров отечественных и зарубежных кинофестивалей неигрового кино	–	6	–	6	12
Тема 2. Фильмы – лауреаты и финалисты основных отечественных премий в области неигрового кино	–	6	–	6	12
Тема 3. Просмотры и обсуждения новых работ ведущих мастеров отечественного неигрового кино	–	6	–	6	12
Тема 4. Мастер-классы ведущих мастеров отечественного и зарубежного неигрового кино	–	2	–	–	2
Тема 5. Просмотры и обсуждения дебютных фильмов выпускников кафедры режиссуры неигрового фильма	–	2	–	6	8
Тема 6. Наиболее яркие учебные, курсовые, выпускные квалификационные работы обучающихся различных мастерских ВГИКа	–	2	–	4	6
Тема 7. Наиболее яркие учебные, курсовые, выпускные квалификационные работы обучающихся других кинематографических учебных заведений	–	2	–	4	6
Тема 8. Просмотры и обсуждения текущих работ педагогов кафедры режиссуры неигрового фильма	–	4	–	4	8
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-й курс	–	30	–	36	72
2-й курс					
Тема 1. Просмотры и обсуждения фильмов победителей и призеров отечественных и зарубежных кинофестивалей неигрового кино	–	6	–	6	12
Тема 2. Фильмы лауреаты и финалисты основных отечественных премий в области неигрового кино	–	6	–	6	12

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 3. Просмотры и обсуждения новых работ ведущих мастеров отечественного неигрового кино	—	4	—	6	10
Тема 4. Мастер-классы ведущих мастеров отечественного и зарубежного неигрового кино	—	4	—	—	4
Тема 5. Просмотры и обсуждения дебютных фильмов выпускников кафедры режиссуры неигрового фильма	—	2	—	6	8
Тема 6. Наиболее яркие дипломные, курсовые и учебные работы обучающихся различных мастерских ВГИКа	—	2	—	6	8
Тема 7. Наиболее яркие дипломные, курсовые и учебные работы обучающихся других кинематографических учебных заведений	—	2	—	6	8
Тема 8. Просмотры и обсуждения текущих работ педагогов кафедры режиссуры неигрового фильма	—	4	—	6	10
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 2-й курс	—	30	—	42	108
3-й курс					
Тема 1. Просмотры и обсуждения фильмов победителей и призеров отечественных и зарубежных кинофестивалей неигрового кино	—	6	—	6	12
Тема 2. Фильмы лауреаты и финалисты основных отечественных премий в области неигрового кино	—	6	—	6	12
Тема 3. Просмотры и обсуждения новых работ ведущих мастеров отечественного неигрового кино	—	4	—	6	10
Тема 4. Мастер-классы ведущих мастеров отечественного и зарубежного неигрового кино	—	4	—	—	4
Тема 5. Просмотры и обсуждения дебютных фильмов выпускников кафедры режиссуры неигрового фильма	—	2	—	6	8
Тема 6. Наиболее яркие дипломные, курсовые и учебные работы обучающихся различных мастерских ВГИКа	—	2	—	4	6
Тема 7. Наиболее яркие дипломные, курсовые и учебные работы обучающихся других кинематографических учебных заведений	—	2	—	4	6
Тема 8. Просмотры и обсуждения текущих работ педагогов кафедры режиссуры неигрового фильма	—	4	—	4	8
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3-й курс	—	30	—	36	72

4-й курс					
Тема 1. Просмотры и обсуждения фильмов победителей и призеров отечественных и зарубежных кинофестивалей неигрового кино	–	10	–	8	18
Тема 2. Фильмы лауреаты и финалисты основных отечественных премий в области неигрового кино	–	10	–	6	16
Тема 3. Просмотры и обсуждения новых работ ведущих мастеров отечественного неигрового кино	–	10	–	6	16
Тема 4. Мастер-классы ведущих мастеров отечественного и зарубежного неигрового кино	–	4	–	–	4
Тема 5. Просмотры и обсуждения дебютных фильмов выпускников кафедры режиссуры неигрового фильма	–	8	–	6	14
Тема 6. Наиболее яркие дипломные, курсовые и учебные работы обучающихся различных мастерских ВГИКа	–	8	–	6	14
Тема 7. Наиболее яркие дипломные, курсовые и учебные работы обучающихся других кинематографических учебных заведений	–	4	–	6	10
Тема 8. Просмотры и обсуждения текущих работ педагогов кафедры режиссуры неигрового фильма		10	–	6	16
Промежуточная аттестация – экзамен					36
Итого за 4-й курс	–	64	–	44	144

6. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине включают:

- просмотры и обсуждения фильмов;
- мастер-классы ведущих мастеров отечественного и зарубежного неигрового кино – режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, иных представителей творческих профессий

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение аналитических и критических публикаций;
- написание рецензий на просмотренные фильмы.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения текущего материала, углубленному пониманию содержания дисциплины.

Просмотры фильмов, работа с критическими материалами позволяют обучающимся раскрыть особенности различных точек зрения на одно и то же кинопроизведение или явление в современном киноискусстве, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и творческим решениям авторов, подкрепив их определенными аргументами (личным анализом, высказываниями и оценками признанных экспертов и пр.).

8. Перечень периодических изданий, необходимых для освоения дисциплины

- газета «СК-новости»: <https://unikino.ru>
- газета «Экран и сцена» <http://screenstage.ru/>
- журнал «Искусство кино»: <https://kinoart.ru/>
- журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- журнал «Сеанс»: <http://seance.ru/>
- журнал «Кино Парк»
- журнал «Sight & Sound» («Зрение и звучание»)
- журнал «Кайё дю синемá» (фр. Les Cahiers du cinéma, «Кинематографические тетради»)
- журнал «Variety» («Вэра́йети», «Разнообразие»)

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikino.ru/>
- Гильдия Неигрового Кино и Телевидения <http://rgdoc.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>
- КиноПоиск <https://www.kinopoisk.ru/>
- Фильм.ру <https://www.film.ru/>
- Киносоюз: www.kinosoyuz.com
- Пермская синематека <http://permcinema.ru>
- Кинофестивали: <https://festagent.com/ru/festivals>
- Московской Международный кинофестиваль <http://www.moscowfilmfestival.ru>
- IMDb - Movies, TV and Celebrities - <https://www.imdb.com/>
- Кинопремия «Золотой орел» <http://www.kinoacademy.ru/>
- Кинопремия «Ника» <http://kino-nika.com/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для освоения дисциплины используются учебные аудитория для практических групповых и индивидуальных занятий, оснащенные проекционной техникой пультами и звукотехническим оборудованием; фильмотека, видеотека, помещение для самостоятельной работы (с компьютерами, оснащенными выходами в Интернет, принтерами, сканерами).

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры неигрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека ВГИК.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-1, ОПК-4
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – изучение критических материалов по темам – обсуждения по темам – самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины	ОПК-1, ОПК-4
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – написание эссе, рецензий	ОПК-1, ОПК-4
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции при проведении практических занятий – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о развитии кинопроцесса в области неигрового кинематографа на современном этапе – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении достижений и проблем современного отечественного и зарубежного неигрового кинематографа	ОПК-1, ОПК-4
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение практических занятий – участие в обсуждении вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (критической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по вопросам тем	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i> – обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% практических занятий – участие в обсуждении вопросов на каждом практическом занятии – требуемые для занятий критические материалы, рецензии в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– разработка темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о состоянии, достижениях, проблемах современного неигрового кинопроизводства, ознакомления с работами наиболее значимых отечественных и зарубежных режиссеров неигрового фильма; – обучающийся может самостоятельно анализировать актуальные концепции и их экранное воплощение в неигровом кинематографе
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание критического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации о состоянии современного неигрового кинематографа, достижениях ведущих мастеров неигрового фильма

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет с оценкой
- экзамен.

Обсуждение осуществляется после просмотра фильмов, соотносящихся с темами занятий. В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Современные направления и жанры отечественной и зарубежной документалистики.

2. Поиск новых форм, жанров и направлений в документалистике.

3. Художественно-выразительные средства, использованные при воплощении творческого замысла неигрового фильма (на примере фильмов – победителей и призеров отечественных и зарубежных кинофестивалей неигрового кино, фильмов – лауреатов и финалистов основных отечественных премий в области неигрового кино, новых работ ведущих мастеров отечественного неигрового кино, дебютных фильмов выпускников кафедры режиссуры неигрового фильма, учебных, курсовых, выпускных квалификационных работ обучающихся мастерских ВГИКа, других кинематографических учебных заведений).

4. Новейшие технологий и технические достижения, применяемые неигровым кинематографом (на примере фильмов – победителей и призеров отечественных и зарубежных кинофестивалей неигрового кино, фильмов – лауреатов и финалистов основных отечественных премий в области неигрового кино, новых работ ведущих мастеров отечественного неигрового кино, дебютных фильмов выпускников кафедры режиссуры неигрового фильма, учебных, курсовых, выпускных квалификационных работ обучающихся мастерских ВГИКа, других кинематографических учебных заведений).

5. Опыт работы российских и зарубежных киношкол по подготовке режиссеров неигрового фильма (на примере учебных, курсовых, выпускных квалификационных работ обучающихся мастерских ВГИКа, других кинематографических учебных заведений).

Зачет с оценкой, экзамен. Проходит в форме обсуждения эссе, выполненного обучающимся самостоятельно, на выбранную им тему, связанную с просмотренными кино-, видеофильмами, посещением мастер-классов ведущих отечественных и зарубежных мастеров неигрового кинематографа.-

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание критических материалов, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания критического материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания критического материала, не способен аргументировано и последовательно

его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

Результаты уровня знаний, умений и навыков определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешную сдачу зачета с оценкой, экзамена.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания критических материалов по просмотренным фильмам, логично и аргументировано отвечает на вопросы, демонстрирует яркие результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения эссе на выбранную им тему.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания критических материалов по просмотренным фильмам, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на вопросы, умело формулирует выводы, но допускает несущественные погрешности, продемонстрирует, несмотря на отдельные недостатки, убедительные результаты в процессе выполнения эссе на выбранную им тему.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы; обучающийся не достиг убедительных результатов и не полностью реализовал свой потенциал в процессе выполнения эссе на выбранную им тему.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом; потерпел творческую неудачу в процессе эссе на выбранную им тему.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Объединенный семинар мастерских неигрового фильма**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____

(подпись)

В.П. Лисакович

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ПОСТАНОВОЧНОГО КИНО**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2022

Программу составили: доцент И.В. Уральская, педагог В.А. Егоров

Рабочая программа учебной дисциплины «Операторское мастерство документального и постановочного кино» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма
Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П.
Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. Организационно-методический раздел.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

дать обучающимся теоретическое понимание явления «творческое содружество», подготовить к конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности кинорежиссера с оператором - постановщиком и представителями других творческих профессий в съёмочном коллективе в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы каждого.

Задачи освоения дисциплины:

- познакомить будущих режиссеров со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств,
- раскрыть своеобразие творческого мышления режиссера - оператора,
- познать систему средств художественного выражения и методы воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение,
- познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора как одного из создателей фильма;
- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии;

привить способность к самостоятельному освоению постоянно обновляющихся технологий съёмочного процесса.

- подготовить обучающихся к деятельности кинооператора в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы;
- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами 1-3 курсов в 1 - 6 семестрах, на изучение дисциплины отводится 6 зачётных единиц, что составляет 216 академических часов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-1.	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2.	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3.	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-3.	Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы

ОПК-4.	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ОПК-5.	Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ПКО-1.	Готов средствами операторского искусства художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съёмочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма
ПКО-2	Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		192	34	34	34	34	34	34	-	-
Аудиторные занятия всего, в том числе:		192	34	30	34	30	34	30	-	-
Лекции		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практический блок:		192	34	30	34	30	34	30	-	-
Практические занятия		192	34	30	34	30	34	30	-	-
Семинарские занятия									-	-
Индивидуальные занятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		24	2	6	2	6	2	6	-	-
Выполнение творческого задания		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации –									-	-
Курсовой проект									-	-
зачет с оценкой									-	-
экзамен									-	-
ИТОГО:	часов	216	36	36	36	36	36	36	-	-
Общая трудоемкость	зач. ед.	6	1	1	1	1	1	1	-	-

Дисциплина «Операторское мастерство документального и постановочного кино»» включает следующие разделы:

1. Практические занятия:
2. Курсовой проект

Дисциплина «Операторское мастерство документального и постановочного кино» координирована с общеобразовательными и специальными дисциплинами, включёнными в учебный план специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения».

2.2. Тематический план дисциплины

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самосто- ятельная работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия ¹		
1-й курс					
1-й семестр					
Тема 1. Развитие техники и ее влияние на изобразительный язык фильма.	—	4	—	—	4
Тема 2. Кинокомпозиция. Форматы кинематографа.	—	6	—	—	6
Тема 3. Кинокамеры. Феномен 20-х годов 20 века. Эпоха изобразительного поиска. Кинопленка и современные носители изображения.	—	6	—	—	6
Тема 4. Профессия кинооператор. Специфика различных жанров. Игровое, научно-популярное, документально, репортаж и т.д.	—	6	—	—	6
Тема 5. Поиски собственного стиля. Влияние техники на изобразительный язык.	—	3	—	2	5

¹ 1 час в неделю на 1 обучающегося.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самосто ятельная работа	
	Лекции	Практичес кие занятия	Индивидуал ные занятия		
Тема 6. Видеокамеры. Классификация современных цифровых камер и носителей информации. Эргономика современных камер.	-	3	-	-	3
Тема 7. Изучение камеры. Настройки. Выбор параметров. Матрицы, кроп - фактор.	—	6	—	—	6
Всего за 1-й семестр		34	-	2	36
2-й семестр					
Тема 8. Профессия кинодокументалист (режиссер- оператор). Камера. Ручная съемка Владение камерой.	-	7	—	3	10
Тема 9. Движение и стиль в кино. Дополнительные приспособления, обвес. Стабилизаторы.	-	7	—	—	6
Тема 10. Светопись. Увидеть и почувствовать свет.	—	6	—	1	7
Тема 11. Операторский стиль и свет. Гении светописи: Стиль Нуар.	—	6	—	—	6
Тема 12. Работа со светом в пространстве Движение света.	—	4	—	2	6
Всего за 2-й семестр		30	-	6	
ИТОГО за 1-й курс	-	64	-	8	72
2-й курс					
3-й семестр					
Тема 1. Работа со светом в интерьере.	—	4	—	—	4
Тема 2. Работа со светом в документальном кино, поиски образа.	—	6	—	—	6
Тема 3. Основы цветоведения. Цвет в кино.	—	6	—	—	6
Тема 4. Цвет и свет, цветовая температура. Режимная и ночная съемка.	—	6	—	—	6

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоятельная работа	
	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
Тема 5. Особенности съёмки в павильоне и в интерьере. Натура. Правильный выбор локаций. Съёмочное оборудование: штативы, тележки, долли, операторские экраны.	—	6	—	2	8
Тема 6. Основы экспонометрии. Динамический диапазон современных камер. Использование естественных источников света.	—	6	—	—	6
Всего за 3-й семестр		34	-	2	36
4-й семестр					
Тема 7. Личное пространство героя. Наблюдения за человеком. Этические вопросы.	-	6	—	—	6
Тема 8. Фильм-портрет. Жанровое разнообразие. Особенности съёмки интервью.	-	6	—	—	6
Тема 9. Мокьюментари.	-	3	—	3	6
Тема 20. Съёмка на экшн-камеры, смартфоны. Использование в игровом кино и документальном.	—	5	—	1	6
Тема 11. Многокамерная съёмка. Особенности съёмки спортивных мероприятий, концертов, театра, балета, шоу и т.п.	—	6	—	—	6
Тема 12. Съёмки в горячих точках, митинги и демонстрации. Правовые вопросы.	—	4	—	2	6
Всего за 4-й семестр		30	-	6	
ИТОГО за 2-й курс	-	64	-	8	72
3-й курс					
5-й семестр					
Тема 1. Специальные виды киносъёмки. Рапид и таймлапс. Макро и микросъёмка.	—	4	—	—	4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самосто ятельная работа	
	Лекции	Практичес кие занятия	Индивидуал ьные занятия		
Тема 2. Съёмки живой природы. Особенности и сложности съёмки животного мира.	—	6	—	—	6
Тема 3. Съёмка в экстремальных условиях. Низкие температуры, влажность, жара, ветер, пустыни. Защита оборудования.	—	6	—	—	6
Тема 4. Подводные съёмки, летные съёмки, съёмки на высоких скоростях. Оборудование.	—	6	—	—	6
Тема 5. Реконструкции. Историческая, научная, многожанровая. Анимадок.	—	6	—	2	8
Тема 6. Научно-популярное кино. Разнообразие жанровых форм и съёмочный средств	—	6	—	—	6
Всего за 5-й семестр		34	-	2	36
6-й семестр					
Тема 7. Комбинированные съёмки. Работа с хромакеем. Рирпроекция, фронтпроекция. Перспективное совмещение и пр.	-	6	—	—	6
Тема 8. Цветокоррекция, работа в программе DaVinci Resolve.	-	6	—	—	6
Тема 9. Графика. Особенности съёмочной технологии под компьютерную графику. Важные программы.	-	3	—	3	6
Тема 11. Съёмочная группа, взаимодействие с художником и Звукорежиссером. Запись звука на площадке.	—	5	—	1	6
Тема 11. Съёмочная группа, взаимодействие с режиссёром. Известные тандемы.	—	6	—	—	6
Тема 12. Съёмочная группа, взаимодействие с продюсером.		2			2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоятельная работа	
	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
Тема 13. Уход за оборудованием, транспортировка, хранение Правовые вопросы. Таможенные правила.	—	2	—	2	4
Всего за 6-й семестр		30	-	6	
ИТОГО за 3-й курс	-	64	-	8	72

2.3. Содержание дисциплины

1-й семестр

Тема 1. Развитие техники и ее влияние на изобразительный язык фильма.

Профессия кинооператора. Цели и задачи творческой и производственной работы режиссера – кинооператора.

Введение в курс творческой и производственной работы кинооператора в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной кинематографиях. Специфика работы кинооператора на телевидении. Работа оператора в области комбинированных и специальных видов киносъемок.

Передача на киноплёнке и цифровом носителе объёмно-пластических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности и глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени.

Кинокадр, как изобразительная форма. Оптические, кинетические и фонические (звуковые) нормативы кинокадра.

Изобразительные возможности кинокамеры: приёмы съёмки и киноизобразительная форма кадра на плёнке и экране.

Занятия сопровождаются показом на экране работ мастеров, учебных пособий по курсам, а также примеров-образцов практических работ, выполненных студентами старших курсов.

Тема 2. Кинокомпозиция. Форматы кинематографа.

Кинематограф как метод изображения людей, предметов и явлений в движении и развитии. Первые кинофильмы. Первые кинооператоры.

Информационные возможности киноаппарата. Становление профессии кинооператора-кинодокументалиста, кинорепортёра и очеркиста, необходимые знания, умения, склонности и способности.

"Постановочная" съёмка художественных фильмов. Операторское кино и живописное искусство. Становление профессии кинооператора-постановщика, необходимые знания, умения, склонности и способности.

Научно-популяризаторские возможности кинематографа. Становление профессии кинооператора научной кинематографии, необходимые знания, умения, склонности и способности. Область творческой и производственной работы кинооператора над кинофильмами.

Кадр - съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кадр "съёмочный" и кадр «монтажный». Основные киноизобразительные формы кадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кадров.

Появление звука и его влияние на язык кино. Соотношение сторон кадра – важнейшая составляющая композиционного решения фильма. Краткий обзор форматов. Профессиональная и творческая задача в выборе форматов.

Тема 3. Камеры. Феномен 20-х годов 20 века. Эпоха изобразительного поиска. Кадр и современные носители изображения.

История операторской профессии и основные этапы развития кинематографии. Школа советского периода операторского искусства. Становление. Первые работы операторов.

Формирование кинематографического искусства и творчество операторов Э. Тиссэ, А. Головни, А. Москвина, Д. Демурова. Роль операторов в формировании и открытии образных выразительных пластических средств нового искусства: ракурсной съёмки, светопластических решений, монтажной композиции фильма.

Работы операторов-хроникёров в первые десятилетия после 1917 года в творческих содружествах Д. Вертова, А. Медведкина, Э. Шуб. Съёмки кинолетописи первых пятилеток. Съёмки операторов на фронтах Гражданской войны.

Эволюция выразительных средств киноискусства в связи с приходом звука в кино. Освоение творческих возможностей звучащего экрана. Особенности композиционных решений фильма и новые черты в творчестве

кинооператоров: работа над звуковым кинопортретом и звуковой средой действия, над образом актёра в фильме. Поиски стилистики изображения звуковых художественных фильмов. Синхронные съёмки в документальной кинематографии.

Кинохроника и героический труд кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны. Кинолетопись этого периода и её значение в наши дни.

Этап 50-60-х годов и новые тенденции развития киноискусства. Освоение возможностей документализма в игровом и документальном кинематографе: работа над естественными фактурами, естественной средой действия, натурой. Поиски новой изобразительной стилистики.

Современные тенденции развития операторского искусства. Творчество операторов. А. Княжинского, Г. Рерберга, В. Юсова, И. Грицюса, Э. Розовского, Д. Долинина, Л. Пааташвили, А. Антипенко, М. Аграновича, П. Лебешева, В. Федосова, А. Рыбина, А. Родионова, Л. Ахвледиани, В. Алисова, И. Клебанова, Ю. Клименко, С. Юриздицкого, Ю. Шайгарданова, С. Козлова, С. Мачильского, Ю. Райского, Ю. Невского, В. Нахабцева, Н. Василькова, С. Астахова, Г. Карюка, Ю. Любшина.

Работы кинооператоров над эпической тематикой, над фильмами о Великой Отечественной войне, над зрелищными кинофильмами большой постановочной сложности и др.

Перспективы развития российской школы кинооператорского искусства, её традиции и основные характерные черты: высокая творческая насыщенность, пластическая культура, поиски новых стилистических решений и приёмов съёмки, освоение новой кинематографической и телевизионной техники, открытие новых киножанров, постоянное обновление и совершенствование художественной палитры.

Кинокамеры. Базовая, киноизобразительная техника кинооператора. Кинопленка и современные носители изображения.

Тема 4. Профессия кинооператор. Специфика различных жанров. Игровое, научно-популярное, документально, репортаж и т.д.

Творческая и производственная работа кинооператора в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной кинематографиях. Специфика работы кинооператора на телевидении. Работа оператора в области комбинированных и специальных видов киносъёмок.

Становление профессии кинооператора-кинодокументалиста, кинорепортёра и очеркиста, необходимые знания, умения, склонности и способности.

"Постановочная" съёмка художественных фильмов. Операторское кино и живописное искусство. Становление профессии кинооператора-постановщика, необходимые знания, умения, склонности и способности.

Научно-популяризаторские возможности кинематографа. Становление профессии кинооператора научной кинематографии, необходимые знания,

умения, склонности и способности. Область творческой и производственной работы кинооператора над кинофильмами.

Тема 5. Поиски собственного стиля. Влияние техники на изобразительный язык.

Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма как изобразительно-монтажные композиции (картины). Особенности киноизобразительных решений фильмов различных жанров. Метод работы над композицией фильма: сценарная разработка, постановка, съёмка и монтаж.

Примеры изобразительного стиля российских и зарубежных операторов. Стилистика киноизображения. Проблема монтажа разнородного материала. Съёмка игрового материала "под хронику". Световое решение. Композиционное построение кадра. Выполнение операторских приёмов. Слияние жанров кинематографа. Графика и анимация.

Тема 6. Видеокамеры. Классификация современных цифровых камер и носителей информации. Эргономика современных камер.

Классификация цифровых фото- и видеокамер. Принцип работы и способы формирования изображения. Технические характеристики. Программный интерфейс, программное обеспечение. Обзор основных современных моделей.

Принцип действия камеры с задней разверткой. Трёхкадровые камеры и однокадровые камеры.

Носители информации. Карты флэш-памяти. Новейшие модели цифровых камер.

Разрешение, поддержка интерфейсов, объем носителя информации, дигитайзеры. Эргономика современных камер.

Тема 7. Изучение камеры. Настройки. Выбор параметров. Матрицы, кроп - фактор.

Информационные возможности киноаппарата. Операция киносъёмки: кадрирование, фокусирование, освещение, экспонирование, кинетический режим. "Немая" и "синхронная" съёмка

Объектив, как техническое средство. Творческое использование оптической системы. Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой. Возможности изменения пространственных координат как фактора осмысления действительности. Работа с объективами переменного фокусного расстояния. Монтажное соединение планов, снятых объективами различных фокусных расстояний.

Угол обзора объектива, кроп - фактор и эквивалентное фокусное расстояние. Матрицы в цифровых фотоаппаратах и их диагонали. Современные форматы

матриц фотоаппаратов. Выбор оптики под конкретную кинематографическую задачу.

2-й семестр

Тема 8. Профессия кинодокументалист (режиссер-оператор). Камера. Ручная съемка. Владение камерой.

Специфика творческо-производственной работы оператора- документалиста над сюжетом периодики, телепередачей, документальным фильмом. Сценарная основа документального материала и её изобразительный эквивалент. Оператор - автор изобразительного ряда. Техническая оснащённость оператора-документалиста: съёмочная и осветительная техника. Видеотехника и документальная съёмка - приобретения и потери. Работа документалиста на съёмочной площадке: выбор объекта съёмки, выбор оптимальной съёмочной точки, выбор оптики (угла зрения на объект), выбор операторского приёма, выбор свето- и цветотонального решения эпизода, выбор динамической характеристики реального действия. Операторские приёмы как смысловая и эмоциональная характеристики объекта. Виды панорам, их роль в изобразительной структуре фильма и техника выполнения. Темпоритм панорамирования, как способ эмоционального воздействия на зрителя. Панорамирование, как имитация взгляда киногероя ("субъективная" камера). Изменение временных параметров реального действия. Способы передачи иллюзии третьего измерения на двухмерной плоскости экрана. Ракурс как способ передачи пространственных координат и как способ эмоциональной характеристики человека.

Выбор места для синхронной камеры. Определение съёмочных точек для съёмки людей, объектов, событий. Показ реакции людей, смысловая и эмоциональная сторона снятого материала. Взаимодействие с участниками съёмочной группы (режиссёр, звукооператор, осветители, ассистент) во время съёмки мероприятия.

Съёмка жанровой сцены. Репортажный и постановочный методы при синхронной съёмке жанровой ситуации. Показ обстановки, окружающей действующих лиц. Необходимость встречных (обратных) точек. Съёмка кадров без артикуляции для последующего монтажа фонограммы. Показ реакции действующих лиц. Съёмка "псевдодialoga". Взаимодействие со звукооператором при съёмках такого рода.

Съёмка "псевдосинхрона". Съёмка изобразительного материала для соединения с фонограммой, полученной до или после съёмки изображения с целью получения эффекта синхронной съёмки.

Съёмка синхронных шумов. Роль реальных шумов, записанных синхронно со снимаемым изображением.

Фиксация камеры на важной детали. Умение передвигаться с камерой. Основные принципы движения в репортажной съемке. Съёмка с рук – движение – за объектом, без объекта съёмки, комбинированные. Комбинированные движения, переброска, быстрая смена фокуса. Характерные ошибки съёмочной группы при съёмках синхронного материала.

Тема 9. Движение и стиль в кино. Дополнительные приспособления, обвес. Стабилизаторы.

Кинетические приёмы съёмки: нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе.

Панорамная съёмка: виды панорамных съёмок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кино-видеофильмах.

Динамические приёмы кино-телесъёмки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съёмки камерой с рук, со стэдикама и т.п. - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Экспозиционные приёмы съёмки: светофильтры, съёмочная экспозиция - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Комбинированные приёмы съёмки - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. Комбинированные съёмки как самостоятельная область кинооператорского искусства.

Специальные виды киносъёмок - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа.

Компьютерная графика: современные возможности, киноизобразительный замысел, техника выполнения, задачи кинооператора. Дополнительные приспособления (фильтры, насадки).

Утилитарное и творческое применение объективов. Дзига Вертов и его "Кино-глаз". Изменение пространственно-временных параметров реального мира при помощи объективов с различным фокусным расстоянием (углом зрения). Изменение динамического фактора при помощи оптики. Проблема монтажного сочетания кадров, снятых объективами с различным фокусным расстоянием. Объективы с переменным фокусным расстоянием и их творческое применение. Трансфокация как внутрикадровый монтаж.

Светофильтры и оптические насадки - область применения в документальном кинематографе. Системы стабилизации видеокамеры. Приёмы и техника работы с разными системами стабилизации. Область применения в документальном и игровом кинематографе.

Тема 10. Светопись. Увидеть и почувствовать свет.

Работа со светом - основа операторского кино изобразительного искусства. Объёмно-пластические формы фигур и предметов, тон, цвет и фактура материалов, рельефы и глубина пространства, эффекты освещения на пленке

и экране; поиск светотональных и свето-цветовых решений в соответствии с драматургией и постановочным замыслом; творческое применение "основных видов света" при черно-белой и цветной съёмке; зрительный и инструментальный контроль освещения, рациональное использование киноосветительной аппаратуры как в павильоне, так и в интерьерах и на натуре.

Тема 11. Операторский стиль и свет. Гении светописи. Стиль Нуар.

Осветительные приборы документалиста и их рациональное использование. Приёмы создания экспозиционного (бестеневого) и эффектного освещения в условиях событийной съёмки. Съёмка при "смешанном" освещении (подсветка в интерьере). Создание эффекта реального источника света, находящегося в кадре. Падающая тень как самостоятельный объект съёмки. Метод "светотонального" (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте. Специфика работы со светом при съёмках в пещерах, тоннелях, шахтах. Съёмка в условиях недостаточной освещённости объекта. Использование непрофессиональных источников света и отражателей при документальной съёмке. Электроподсветка при "режимной" съёмке. Киноизображение при рассеянном освещении. Киноизображение при светотеневом освещении. Локальное освещение. Фронтальное и контровое освещение. Белое и цветное освещение. Освещённость и яркость. Блик и рефлекс. Качество светотонального и цветового изображения на плёнке, цифровом носителе и на экране. Съёмка в условиях пониженной освещённости и ночью. Использование бытовых осветительных приборов. Аккумуляторный свет. Уличное освещение, интерьерное освещение. Неприятности с цветовой температурой. Портретная съёмка в темноте и режиме. Гении светописи. Приемы работы со светом и тенью в творчестве Георгия Рерберга, Сергея Урусевского, Юрия Клименко, Витторио Стораро, Бруно дель Бонеля, Кристофер Дойла. Работа с черным цветом. Стиль Нуар. Создание атмосферы с помощью свето-теневого рисунка кадра.

Тема 12. Работа со светом в пространстве. Движение света.

Свет, как инструмент реализации художественного замысла. Световые эффекты и характер освещения. Световые акценты, движение света в кадре. Композиция кадра и освещение. Статичный и динамический свет. Виды

света: рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий, фоновый. Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Рисующий свет: основные виды рисующего света и их применение в черно-белом и цветном изображении. Светотональное и бестеневое освещение. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке на плёнке и цифровых носителях. "Ключевой" свет, "баланс освещения". Визуальный контроль освещения. Инструментальный контроль освещения. Создание кинообраза с помощью световой партитуры.

3-й семестр

Тема 1. Работа со светом в интерьере.

Подсветка в интерьерах с закрытым фоном при документальной и постановочной съёмке в черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма

Основные виды интерьерных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения объекта. Выбор интерьерного объекта. Оценка художественных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и съёмка объекта.

Построение освещения объекта. Подготовка киносъёмочной аппаратуры.

Освоение объекта. Репетиция. Съёмка операторских проб.

Съёмка объекта: работа над освещением и композицией съёмочных кадров.

Просмотр и оценка снятого материала. Значение интерьерных объектов съёмки.

Подсветка в интерьерах с открытым натурным фоном при документальной и постановочной съёмке в черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи. Техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

Съёмка интервью. Факторы, влияющие на поведение героя во время съёмки и приёмы, позволяющие съёмочной группе преодолеть скованность героя. Выбор места съёмки. Выбор момента съёмки. Роль второго плана (фона) при съёмке интервью. "Коммуникабельность" портрета в живописи, фотографии и при съёмке интервью. Интервью, снятое методом "провокации". Интервью, снятое "скрытой" камерой. "Ситуационное" интервью (герой, снятый во время действия). Взаимодействие с режиссёром (комментатором,

журналистом), берущим интервью. Съёмка материала для закадрового текста. Съёмка "перебивочных" планов.

Сложности работы со светом в интерьерах: Офисный свет, свет в трешквартирах, театральные свет, подъезды и т.д.

Основные виды технического брака из-за проблем с освещением: мигание, перепады в цветовой температуре, люминисцентная засада.

Тема 2. Работа со светом в документальном кино, поиски образа.

Документ как способ общения. Принцип документализма в литературе, театре, в фотографии и в кинематографе. Реальный мир, окружающий кинодокументалиста и экранная модель этого мира. Монтажный принцип восприятия окружающей действительности и монтажная модель реального факта. Условность пространства, времени и движения на плоскости экрана. Съёмочный процесс как осмысление реального факта, события, человеческого характера. Роль субъективного момента при документальной киносъёмке. Правда искусства и тенденциозность как предвзятая позиция документалиста. Сущность предмета, факта, события, человеческого характера и их выявление изобразительными средствами. Штампы, шаблоны и проблема оригинальности операторского решения. Прямое и переносное значение документального кинокадра. Норберт Винер о роли информации в жизни общества. Философская проблема понимания и зрительское восприятие снятого материала.

Дубли и "варианты" при документальной съёмке.

Съёмка иконографического материала, дополняющего рассказ о событии.

Сбор сведений для дикторского текста при документальной съёмке.

Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие на съёмочной площадке.

Авторская работа оператора-документалиста. Проблемы совмещения профессий. Роль главного оператора на событийной съёмке.

Репортаж в экстремальных условиях: военная и криминальная тематика.

Репортаж в сложных погодных условиях: низкие температуры, тропическая жара, песчаные пустыни и пр.

Образ героя в документальном (неигровом) фильме. Работа кинодокументалиста над портретом (крупным планом) героя. Человек и среда, в которой он действует. Роль второго плана (фона), при изобразительной характеристике героя. Мимика и жест героя как характеристика ситуации и настроения человека. Светотональное решение эпизода как эмоциональная окраска сюжетной линии. Показ технологии действия, которым занят герой. Показ предметов, с которыми взаимодействует герой, как характеристика внутреннего мира человека.

Работа оператора при создании экранного образа героя, ушедшего из жизни (съёмка пейзажей, архитектурных сооружений, интерьеров, предметов, документов, имеющих отношение к герою. Светотональное, оптическое решение эпизодов, темпоритмы приёмов и т.д.).

Методика съёмки отрицательного героя (человека, который отказывается сниматься).

Тема 3. Основы цветоведения.

Цвет в кино.

Приход цвета в кино. Творческое освоение цветового решения фильма в работах кинооператоров А. Головни, Ф. Проворова, Е. Андриканиса, Л. Косматова, С. Урусевского. Работа над колоритом фильма.

Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет. Цветное освещение. Значение цвета. Цветокоррекция – как образный и атмосферный прием. Цвет, как инструмент характеристики героя. Цветовые схемы в кинематографе. Монохроматическая, аналоговая, комплементарная, сплит, троичная схемы и их применение в кино.

Тема 4. Цвет и свет, цветовая температура.

Режимная и ночная съёмка.

Цветовая температура. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке на плёнке и цифровых носителях. "Ключевой" свет, "баланс освещения". Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте. Солнце и небо - основные источники освещения на натуре. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещённость объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещённость объекта в пасмурную погоду. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Применение пиротехники. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время.

Тема 5. Особенности съёмки в павильоне и в интерьере. Натура.

Правильный выбор локаций. Съёмочное оборудование: штативы, тележки, долли, операторские краны.

Виды павильонных объектов. Значение павильонных объектов. Замысел киноизобразительного решения объекта. Контакты с художником-постановщиком. Изобразительно-декорационное оформление объекта. Построение, освещение объекта. Подготовка киносъёмочной аппаратуры. Подготовка технических средств, подготовка специальных эффектов. Опробование гримов, костюмов. Методика и техника киноосвещения

павильонных объектов для телефильмов - черно-белых и цветных. Рациональное использование киноосветительной аппаратуры в павильоне, интерьерах и на натуре. Кинопавильонная съёмка: изобразительные и фотографические задачи, применение искусственного освещения. Развитие искусства и техники "операторского" освещения. Работа оператора в черно-белых фильмах. Киноосвещение как "киноживописное" искусство. Специфика работы со съёмочным оборудованием. Универсальная опора для кинокамеры.

Средств перемещения киносъёмочных аппаратов на натуре и в павильоне. Необходимое оснащение для установки киносъёмочной аппаратуры, размещения оператора и ассистента. Типы современных тележек. Съёмки с движением в документальном и игровом кино.

Темы 6. Основы экспонометрии. Динамический диапазон современных камер. Использование естественных источников света.

Правильная экспозиции при съёмке объекта. Динамический диапазон. Способность передачи полутонов между фотоматериалов- все они имеют различную способность передачи полутонов между черными и белыми участками. Экспонировании объектов с небольшим диапазоном яркостей. Съёмка объектов с разным в уровне освещения. Создания специальных эффектов. Измерение освещенности объекта. Работа с экспонометром. Яркости фотографируемого объекта, градации. Использование естественных источников света. Натурное освещение. Съёмка постановочных сцен на солнечной натуре. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Съёмка и подсветка крупных и средних актёрских планов на плёнке и цифровых носителях. Экспозиционный режим монтажной съёмки. Визуальный и инструментальный контроль. Съёмка постановочных сцен в пасмурную погоду. Решение изобразительно-живописных задач на черно-белой и цветной плёнке. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим монтажной съёмки. Визуальный и инструментальный контроль. Документальная съёмка на натуре.

Изобразительные и фотографические задачи документальной съёмки. Документальная съёмка в условиях высококонтрастного освещения. Документальная съёмка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможности лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль условий освещения при документальной съёмке.

4 – й семестр.

Тема 7. Личное пространство героя. Наблюдения за человеком. Этические вопросы.

Морально-этический и профессиональный кодекс художника, соответствующие требования к кинооператорской профессии.

Морально-этические вопросы, стоящие перед кинодокументалистом.

Ракурс как смысловая и эмоциональная характеристика объекта съёмки.

Изменение привычных норм композиционного построения кадра как способ эмоционального воздействия на зрителя. Изобразительная активность композиционных компонентов. Масштаб кадра (общий, средний, крупный планы, показ детали, макро-план) как смысловая и эмоциональная характеристика ситуации и героя документального фильма. Съёмочный кадр как звуко-зрительная (аудиовизуальная) единица кинофильма.

Реальный мир и его экранная модель. Трёхмерный мир и его изображение на двухмерной плоскости в живописи, фотографии и на экране кино и ТВ.

Методы, создающие иллюзию третьего измерения, в котором действует герой документального фильма: линейная перспектива, тональная (воздушная) перспектива, динамическая перспектива, оптическая перспектива. Работа оператора над пейзажем и роль пейзажного кадра в документальном фильме: пейзаж, взаимосвязанный с человеком и пейзаж-символ. Событийная съёмка

Драматургия события и его экранная модель. Изобразительная характеристика места действия, развития действия и участников действия.

Изобразительная характеристика временной протяжённости действия.

"Обратная" точка съёмки при показе пространственных координат события.

Реакция на событие как дополнительная характеристика основного действия (показ зрителей, слушателей, свидетелей и пр.). Масштаб планов и их роль в показе события. Показ технологии производственных процессов при съёмке события. Показ предметного мира, окружающего героя фильма (съёмка натюрмортов).

Метод "провокации" при съёмке событийного репортажа. Метод длительного наблюдения при документальной съёмке. Методика съёмки "привычной" камерой. Методика съёмки "скрытой" камерой. Проблема "реконструкции" события (восстановление факта) и работа оператора-документалиста над материалом такого рода.

Тема 8. Фильм-портрет. Жанровое разнообразие. Особенности съёмки интервью.

Виды синхронных съёмок в документальном кинематографе и специфика работы оператора в каждом из них. Жанр фильм – портрет. Разработка формы киноматериала исходя из характера героя.

Кинопортретное освещение, координация мизансцены и эффекта освещения, световая характеристика места, времени и обстановки действия, тональное и

цветовое решение. Работа кинодокументалиста над портретом (крупным планом) героя. Человек и среда, в которой он действует. Роль второго плана (фона), при изобразительной характеристике героя. Мимика и жест героя как характеристика ситуации и настроения человека. Светотональное решение эпизода как эмоциональная окраска сюжетной линии. Показ технологии действия, которым занят герой. Показ предметов, с которыми взаимодействует герой, как характеристика внутреннего мира человека.

Работа оператора при создании экранного образа героя, ушедшего из жизни (съёмка пейзажей, архитектурных сооружений, интерьеров, предметов, документов, имеющих отношение к герою. Светотональное, оптическое решение эпизодов, темпоритмы приёмов и т.д.).

Методика съёмки отрицательного героя (человека, который отказывается сниматься).

Съёмка интервью. Факторы, влияющие на поведение героя во время съёмки и приёмы, позволяющие съёмочной группе преодолеть скованность героя. Выбор места съёмки. Выбор момента съёмки. Роль второго плана (фона) при съёмке интервью. "Коммуникабельность" портрета в живописи, фотографии и при съёмке интервью. Интервью, снятое методом "провокации". Интервью, снятое "скрытой" камерой. "Ситуационное" интервью (герой, снятый во время действия). Взаимодействие с режиссёром (комментатором, журналистом), берущим интервью. Съёмка материала для закадрового текста. Съёмка "перебивочных" планов. Съёмка оратора (докладчика, выступающего) на событии - митинге, собрании, творческой встрече, юбилейных торжествах и пр. Выбор места для синхронной камеры. Определение съёмочных точек для съёмки людей, присутствующих на событии. Показ реакции людей, слушающих выступающего. Смысловая и эмоциональная сторона снятого материала. Взаимодействие с участниками съёмочной группы (режиссёр, звукооператор, осветители, ассистент) во время съёмки мероприятия. Рациональная расстановка осветительных приборов на съёмках такого рода. Показ декоративных деталей (плакатов, лозунгов, эмблем, значков и пр.), характеризующих смысл события.

Съёмка жанровой сцены. Репортажный и постановочный методы при синхронной съёмке жанровой ситуации. Показ обстановки, окружающей действующих лиц. Необходимость встречных (обратных) точек. Съёмка кадров без артикуляции для последующего монтажа фонограммы. Показ реакции действующих лиц. Съёмка синхронных шумов. Роль реальных шумов, записанных синхронно со снимаемым изображением.

Характерные ошибки съёмочной группы при съёмках синхронного материала.

Тема 9. Мокьюментари.

Сочетание изобразительного ряда, включающего кадры кинохроники и актёрские сцены. Стилистика киноизображения. Проблема монтажа разнородного материала. Съёмка игрового материала "под хронику". Световое решение. Композиционное построение кадра. Выполнение операторских приёмов. Работа оператора над экранным образом актёра. Актёр в образе-роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Подготовительная работа над образом: поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими крупными планами: композиция и освещение в павильоне, на натуре, в интерьере. Примеры из фильмов.

Творческо-производственная подготовка оператора к постановке и съёмке фильма. Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Виды и жанры художественных фильмов и телефильмов. Художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства кинофильма. Творческо-производственный процесс создания кинофильма: сценарий кинофильма, постановка и съёмка кинофильма, монтаж кинофильма, демонстрация кинофильма. Творческие, производственные и этические нормы коллективной работы.

Область творческой и производственной съёмочно-постановочной работы кинооператора фильма, художественные задачи.

Тема 20. Съёмка на экшн-камеры, смартфоны. Использование в игровом кино и документальном.

Мобильная камера в киноискусстве: появление и влияние на индустрию. Переход от статичного кино к динамичному. Движущаяся камера и эволюция жанрового разнообразия с приходом мобильных камер. Уход от театральности в кино. Появление мобильной камеры в мире кино. Любительская камера и ее использование в кинематографе. Ручная камера и ее влияние на реалистичность снимаемого материала. Особенности использования в документальном и игровом фильме.

Французская новая волна. Революция в изобразительном киноязыке. «Невесомая» камера, нелинейная структура произведения и использование джамп-ката. Опыт советских кинооператоров. Быстрая смена кадра и внутрикадровый монтаж. Новый Голливуд.

Современный кинематограф. Синтез штативной и портативной камеры. Комбинирование нескольких способов съёмки.

Актер в роли оператора. Использование экшн-камеры как способ рассказа истории. Дрожащая камера. Имитация любительской съёмки. Эффект съёмки от первого лица. Движение камеры как прием для пробуждения эмоции в зрителе. Движение камеры как прием характеристики персонажа и степени

его контроля над ситуацией. Съёмка на смартфон. Приемы влияния на подсознание зрителя.

Тема 11. Многокамерная съёмка. Особенности съёмки спортивных мероприятий, концертов, театра, балета, шоу и т.п.

Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра и киноосвещением, приёмы съёмки. Освоение техники и приемов, используемых режиссером при создании телевизионных продуктов многокамерным методом. Сложные технологические процессы реализации многокомпонентного экранного проекта. Методы организации и обеспечения творческого и технологического процессов подготовки, съёмок и монтажа произведения.

Особенности съёмки спортивных мероприятий. Выбор точек обзора, выбор оптики для решения творческой задачи. Работа режиссера с несколькими операторами. Координация процесса съёмки внутри большой творческой группы. Особенности съёмки концертов и театральных представлений. Выбор точек обзора, выбор оптики для решения творческой задачи. Работа режиссера с несколькими операторами. Координация процесса съёмки внутри большой творческой группы

Тема 12. Съёмки в горячих точках, митинги и демонстрации. Правовые вопросы.

Съёмка иконографического материала, дополняющего рассказ о событии. Сбор сведений для дикторского текста при документальной съёмке. Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие с режиссёром на съёмочной площадке. Авторская работа оператора-документалиста. Проблемы совмещения профессий. Роль главного оператора на событийной съёмке.

Репортаж в экстремальных условиях: военная и криминальная тематика. Правовые вопросы. Методы съёмки в горячих точках, на митингах, демонстрациях. Безопасность съёмочной группы и кинооборудования. Разрешение на съёмку. Выбор точки съёмки. Взаимодействие творческой группы в экстремальных условиях.

5-й семестр

Тема 1. Специальные виды киносъёмки. Рапид и таймлапс. Макро и микросъёмка.

Ракурс как смысловая и эмоциональная характеристика объекта съёмки. Изменение привычных норм композиционного построения кадра как способ

эмоционального воздействия на зрителя. Изобразительная активность композиционных компонентов. Масштаб кадра (общий, средний, крупный планы, показ детали, макро-план) как смысловая и эмоциональная характеристика ситуации и героя документального фильма. Съёмочный кадр как звуко-зрительная (аудиовизуальная) единица кинофильма. Рапид и таймлапс. Область применения в документальном и игровом кино.

Тема 2. Съёмки живой природы. Особенности и сложности съёмки животного мира.

Съёмка живой природы. Особенности работы на природе. Выбор техники и оптики для конкретных творческих задач. Подготовка к экспедиции. Изучение местности поведения животных. Виды и жанры документальных и телевизионных фильмов о природе и животных. Художественно-образный строй кинофильма фильмов о природе и животных. Изобразительно-выразительные средства кинофильма. Творческо-производственный процесс создания кинофильма: сценарий кинофильма, постановка и съёмка кинофильма, монтаж кинофильма о дикой природе. Творческие, производственные и этические нормы коллективной работы. Область творческой и производственной съёмочно-постановочной работы кинооператора фильма, художественные задачи. Безопасность творческой группы и кинооборудования при съёмках дикой природы.

Тема 3. Съёмка в экстремальных условиях. Низкие температуры, влажность, жара, ветер, пустыни. Защита оборудования.

Съёмка иконографического материала в экстремальных условиях. Изучение местности, погодных условий, климата выбранной натуры. Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие с режиссёром на съёмочной площадке. Авторская работа оператора-документалиста. Репортаж в сложных погодных условиях: низкие температуры, тропическая жара, песчаные пустыни. Безопасность творческой группы и кинооборудования при съёмках в экстремальных условиях.

Тема 4. Подводные съёмки, летные съёмки, съёмки на высоких скоростях. Оборудование.

Съёмка иконографического материала под водой. Изучение приемов и технологии подводной съёмки. Специальное оборудование для обеспечения сохранности съёмочной техники при взаимодействии с водой. Изучение приемов и технологии подводной съёмки. Специальное оборудование для

обеспечения сохранности съёмочной техники при взаимодействии с водой. Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие с режиссёром на съёмочной площадке. Авторская работа оператора-документалиста. Съёмка иконографического материала в воздухе. Летные съёмки. Выбор техники и оптики для съёмок. Динамические приёмы кино-телесъёмки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съёмки камерой с рук, со стэдикама и т.п. - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Тема 5. Реконструкции. Историческая, научная, многожанровая. Анимадок.

Проблема "реконструкции" события (восстановление факта) и работа оператора-документалиста над материалом такого рода. Историческая реконструкция. Кинопавильонная реконструкция. Изобразительные и фотографические задачи, применение искусственного освещения. Развитие искусства и техники "операторского" освещения. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Подготовительная работа над образом и объектом: поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими крупными планами: композиция и освещение в павильоне. Зрительный и инструментальный контроль освещения, рациональное использование киноосветительной аппаратуры как в павильоне, так и в интерьерах и на натуре. Научная реконструкция. Особенности творческо-производственного процесса создания произведений научной кинематографии и телевидения. Специфика разработки темы и материала. Документальная анимация. Создание кинообраза средствами анимации. Приёмы и техники операторской работы в области анимации.

Тема 6. Научно-популярное кино. Разнообразие жанровых форм и съёмочный средств.

Кинематограф и научно-технический прогресс. Научный кинематограф как область кинематографии и телевидения. Виды научных фильмов (научные, научно-популярные, учебные, рекламно-технические). Основные этапы развития. Свойства кинематографа и видеотехники, делающие их инструментом исследования и популяризации науки и культуры. Функциональные и творческие задачи научного кинематографа в современных условиях.

Творческо-производственный процесс создания научно-популярных, учебных. Рекламно-технических кино и видеофильмов.

Видовое, жанровое и тематическое разнообразие научных фильмов, передач и журналов в кино и на телевидении. Ориентация фильмов, по категориям зрителей. Роль телевидения в прокате научных фильмов.

Особенности творческо-производственного процесса создания произведений научной кинематографии и телевидения. Специфика разработки темы и материала. Литературный и режиссёрский сценарий научного фильма. Роль консультанта в научном фильме. Специальные технологические цеха научно-популярной киностудии и их оснащение. Производственные условия наиболее типичных объектов съёмки (работа в студии, научных учреждениях, в киноэкспедиции).

Профессиональная деятельность кинооператора в научном кинематографе и ТВ. Квалификация оператора для работы в научном кинематографе и ТВ. Необходимые знания, умение, навыки. Владение документальным и постановочным методами съёмки. Специальные киносъёмки в творчестве оператора научного кино. Тема в творчестве оператора научного кино и видео фильма. Методика работы над изобразительным решением. Предметная среда как объект творчества оператора в научном кинематографе и ТВ. Роль искусства оператора в формировании пластических образов научного фильма. Зрелищная выразительность объектов съёмок. Многообразие объектов, условий, приёмов и способов съёмки. Творческие и производственные задачи оператора при создании научных фильмов различных видов.

Съёмка кинофильмов естественнонаучной и гуманитарной тематики.

Творчество оператора при создании фильмов на материале физики, химии, машиностроения, энергетики, медицины, биологии и т.д. Специфика работы в современных научных и производственных учреждениях.

Творческо-производственная работа оператора при создании фильмов на материале истории, искусства, архитектуры, литературы и т.д. Работа с иконографическим материалом. Примеры творческо-производственной работы операторов над научными фильмами данных тематических направлений.

Съёмка фильмов-путешествий. Географическая тема в научном кинематографе и ТВ. Специфика создания географического фильма и телепередачи. Творческо-производственная работа оператора над географическим кино и видеофильмом: разработка темы; изучение географии, истории, культуры, экономики, климата, метеоусловий региона съёмки. Методика работы в экспедициях, в различных климатических зонах. Экспедиционное оборудование, съёмочная и осветительная аппаратура в длительных экспедициях.

Съёмка сюжетов научной теле- и кинопериодики. Отечественные научно-популярные и рекламно-технические киножурналы и телепередачи. Творческо-производственные задачи оператора при съёмке сюжета научной периодики. Особенности сценарной основы сюжета. Операторская разработка темы и драматургии сюжета Особенности изобразительного строя

сюжетов периодики. Информационная ёмкость изображения. Документальный и постановочный методы съёмки в научной периодике. Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах. Кинооператоры и фильмы. Перспективы развития кинематографии и телевидения. Перспективы развития и совершенствования кинооператорского искусства и техники. Творческие и профессиональные задачи.

Тема 7. Комбинированные съёмки. Работа с хромакеем. Рирпроекция, фронтпроекция. Перспективное совмещение и пр.

Работа оператора в области комбинированных и специальных видов киносъёмок. Комбинированные приёмы съёмки - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. Комбинированные съёмки как самостоятельная область кинооператорского искусства. Специальные виды киносъёмок - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа. Особенности работы оператора над изобразительным и съёмочным решением сказочных и научно-фантастических фильмов. Работа со специалистами и отделами специальных и комбинированных съёмок. Примеры операторской работы в фильмах сказочных и научно-фантастических жанра. Работа оператора с хромакеем. Фронтпроекция. Рирпроекция.

Тема 8. Цветокоррекция, работа в программе DaVinci Resolve.

Пост-продакшн. Последний этап работы над картиной. Цветокоррекция, работа над комбинированным кадром и выпуск готового продукта. Взаимодействие оператора и колориста. Взаимодействие режиссера и оператора. Работа с цветом изображения. Выбор цвета и визуального стиля изображения для создания конкретного творческого замысла. Регулировка цветовых составляющих. Работа в программе по коррекции цветовых составляющих. Приёмы и эффекты. Просмотр готового продукта, анализ соответствия творческой задаче.

Тема 9. Графика. Особенности съёмочной технологии под компьютерную графику. Важные программы.

Специальные виды киносъёмок - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа.

Компьютерная графика: современные возможности, киноизобразительный замысел, техника выполнения, задачи кинооператора. Работа с программами, позволяющими создать определенный киноэффект на съемочном материале.

Тема 11. Съёмочная группа, взаимодействие с художником и Звукорежиссером. Запись звука на площадке.

Работа режиссера – оператора в производственно-творческом коллективе. Взаимодействие оператора и звукорежиссера на съемочной площадке. Психологические вопросы - контакт и взаимопонимание оператора и звукорежиссера. Творческие, производственные и этические нормы коллективной работы. Взаимодействие творческой группы в экспедиции. Проблемы с оборудованием и его провозом. Технические проблемы на съемочной смене. Форс – мажоры и непредвиденные обстоятельства.

Тема 11. Съёмочная группа, взаимодействие с режиссёром. Известные тандемы.

Содружество кинооператоров и режиссеров. Творческие коллективы С. Эйзенштейн - Э. Тиссэ, В. Пудовкин - А. Головня, Г. Козинцев, Л. Трауберг - А. Москвин, А. Довженко - Д. Демуцкий, М. Роом - Б. Волчек и их роль и значение в рождении советской и мировой кинематографии. Международное значение вклада кинематографистов советского периода в новое экранное искусство. Современные тандемы. Работа режиссера – оператора в производственно-творческом коллективе, работающем под руководством продюсера над реализацией экранного проекта (режиссёры, операторы, художники, звукооператоры, монтажёры, директор, администрация). Психологические вопросы - контакт и взаимопонимание режиссера и оператора. Взаимодействие творческой группы в экспедиции. Проблемы с оборудованием и его провозом. Технические проблемы на съемочной смене. Форс – мажоры и непредвиденные обстоятельства. Творческие, производственные и этические нормы коллективной работы.

Тема 12. Съёмочная группа, взаимодействие с продюсером.

Работа режиссера – оператора в производственно-творческом коллективе. Взаимодействие оператора и продюсера. Подготовительный

период. Выбор локации. Выбор комплекта технического оборудования под конкретные творческие задачи и согласование их с продюсером проекта. Съёмочный период. Работа в производственно-творческом коллективе, работающем под руководством продюсера над реализацией экранного проекта (режиссёры, операторы, художники, звукооператоры, монтажёры, директор, администрация).

Психологические вопросы - контакт и взаимопонимание оператора и продюсера.

Творческие, производственные и этические нормы коллективной работы.

Взаимодействие творческой группы в экспедиции. Проблемы с оборудованием и его провозом. Технические проблемы на съёмочной смене.

Форс – мажоры и непредвиденные обстоятельства.

Тема 13. Уход за оборудованием, транспортировка, хранение Правовые вопросы. Таможенные правила.

Уход за съёмочной и осветительной аппаратурой во время производственного процесса. Экспедиционное оборудование, съёмочная и осветительная аппаратура в длительных экспедициях. Транспортировка и хранение оборудования во время производства проекта. Ответственность оператора. Таможенные правила провоза негабаритного и хрупкого съёмочного и осветительного оборудования. Правовые вопросы. Неисправность техники. Технические проблемы на съёмочной смене. Форс – мажоры и непредвиденные обстоятельства.

3. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

3.1. Список рекомендуемой основной литературы.

3.1.1. Основная литература.

1. Волынец М.М. Профессия оператор. Изд-во Аспект Пресс. М., 2008
2. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК. 2001
3. Железняков В.Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
4. Железняков В.Н. Анатомия зрительного образа. М., Союз кинематографистов РФ, 2012
5. Нильсен В. Изобразительное построение фильмов. Теория и практика операторского мастерства. Москва, ВГИК, 2013

6. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2012
7. Уорд Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении. М., Изд-во ГИТР, 2005

Дополнительная литература

Журналы:

«Техника кино и телевидения»

- «Техника и технология кино»
- «Искусство кино»
- «American Cinematographer» (на английском языке)
- «CINEFEX» (Издается на русском языке)
- «625»«ТТК»

1. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М., «Галактика-Л», 1999
2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М.. Искусство, 1995.
3. Головня А. О кинооператорском мастерстве. ВГИК, НИК, 1970
4. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945
5. Головня А. Съемка цветного фильма Госкиноиздат, М., 1952
6. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992.
7. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1. Изобразительная емкость кадра. М.. Изд-во 625. 2004.
8. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 2. Прямая съемка действительности. М., Изд-во 625, 2008
9. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
10. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006.
11. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М.: Искусство, 1966
12. Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
13. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974.
14. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин: Ээсти раамат, 1973.
15. Строение фильма. Составитель К. Разлогов. М., 1984.
16. Феллини Ф. Делать фильм. - М.: Искусство, 1984.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной системе Айбукс.ру (ЗАО «Айбукс» www.ibooks.ru). Ресурс данной ЭБС включает в себя электронные версии книг, представляющих учебно-методическое обеспечение дисциплины. ЭБС «Айбукс.ру» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО, а также содержательным и техническим характеристикам, установленным Рособрнадзором.

Сайты с открытым доступом, рекомендованные в качестве дополнительных баз знаний по изучаемой дисциплине:

<http://www.sony.ru>

<http://www.panasonic.ru>

<http://www.foto-video.ru>

<http://www.digial-photo.ru>

http://www.arri.com	http://www.digitalcinema.ru
http://www.ikegami.co	http://www.cinematoaraphers.nl
http://www.canon.ru	http://www.kinooperator.ru
http://www.motion.kodak.com	http://www.prosystem.ru

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения практических занятий - мультимедийная аудитория, вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащённая современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.

Для контроля самостоятельной работы студента – стационарная аудитория, оборудованная видеопроекцией, возможностью подключения ноутбуков к локальной сети университета, затемнение.

Осветительное оборудование:

- осветительные приборы с различными функциями и возможностями в комплекте со штативами.

Вспомогательная техника:

- операторские тележки
- рельсы прямые и поворотные
- кран-стрелка
- видеомониторы - просмотрный, накамерный
- соединительные кабели
- аккумуляторы

Съемочная техника:

Камера Arri Alexa в комплекте с оптикой Аккумуляторы 24 В
Компендиум с кофром Экспонометр (типа Kenko)

Колорметр (типа Kenko)

Штатив (типа Zachtler)

Грипп (комплекс

фрост-рамы,

флаги,

сетки

комбинированный штатив для гриппа:

с stand I- штатив

stand bag - мешок с песком

griphead - штативная голова для выноса

extension - вынос

Звуковое оборудование:

Звуковой портативный 4-х канальный звуковой рекордер

SOUND DEVICES 744T

Микрофон пушка NEUMANN KMR 82i

Микрофон петличка LECTROSONICS

Пост-продакшн:

Конвертация для монтажа Монтажный комплекс Звуковой монтаж
Звукозапись и перезапись

Цифровые к/видео технологии (видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция)

Запись диска в формате DCP

Просмотровый зал с возможностью показа в цифровых форматах.

ГЛОССАРИЙ

Данный глоссарий (от лат. Glossarium – собрание и объяснение глосс, то есть слов, терминов, малопонятных адресату) включает 7 разделов общепедагогического назначения: главные термины обучения, результаты и уровни профессионального образования, назначение и цели государственной образовательной программы (по специализации в данном случае – операторского факультета).

1) *Знание* – (учебное) виды и формы информации, принятая, понятая и усвоенная обучающимся. Знание профессиональное:

- основано на научных закономерностях данной специализации;
- включает инновационный опережающий алгоритм, способствующий поддержанию и развитию профессионализма;
- даёт возможность практического творческого применения.

2) *Умения и навыки*, то есть формализованные, в определённой степени автоматизированного характера профессиональные действия: способы, приёмы, средства и правила успешной практической работы. В творчестве они обладают высоким уровнем личностного стиля, своеобразия и оригинальности.

3) *Компетенция* (от лат. Обладание неоспоримым правом действия в определённых условиях – подтверждённый уровень качества деятельности). Этот термин может поддерживаться балловой оценкой знаний, умений, навыков и пр. и входит в «кодекс Болонского соглашения».

4) *Результаты обучения, учения и научения* – формальная оценка, характеристика уровня профессиональной пригодности на момент окончания определённого учебного цикла. В современных условиях результаты учебно-образовательного процесса непрерывно корректируются (успех-неуспех), что выражается или в системе непрерывного повышения квалификации (ПК) или профессиональной переориентации (ПП).

5) *ФГОС ВО* – свод показателей уровня, качества, а также форм (средств, приёмов и т.д.) обучения и образования специалиста. Это государственный документ. Он определяет взаимные обязанности государственного учебного учреждения и обучающегося.

6) *ООП и ПООП*. Основная образовательная программа – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии процесса обучения, воспитания и качества подготовки специалиста. Примерная образовательная программа – основа рабочей программы дисциплины. В этой программе возможен определённый уровень вероятности, связанный с потребностями времени, творческими новациями, личностью ведущего педагога и др.

7) *Методические рекомендации обучающимся и преподавателю* – важная часть учебного процесса. Они аккумулируют в себе творческий и педагогический опыт, как правило, выдающихся деятелей культуры, искусства и педагогики. (См. раздел «Методические рекомендации») в них

подробнее представлена терминология учебного процесса, то что в обобщённой формуле выражено понятием «Как нас учат».

Автобаланс – система, позволяющая автоматически поддерживать цветовой баланс видеоизображения (баланс белого).

Автофокус – система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива.

Ассистент оператора – специалист, осуществляющий технический контроль за отдельными параметрами съемки.

Баланс белого – настройка цифровой камеры, для правильного воспроизведения белого цвета (реальной цветопередачи).

Бленда – светозащитное устройство, насадка на объектив, служащая для его защиты от паразитных засветок.

Блок питания сетевой – блок электропитания аппаратуры, подключаемый к внешнему источнику электроэнергии.

Блю рэй – blu ray - технология записи и чтения большого объёма (25-50 ГБ) цифровых данных в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 405 нм, на оптический диск. Разработан в 2000 году, коммерческое использование началось с 2006 года. Технология позволяет записывать 8-10 минут (максимальное качество) до 1,5 – 3 часов (хорошее качество) видеоконтента в HD форматах, со скоростью цифрового потока, соответственно от 432 Мбит/с до 36 Мбит/с с разрешением 1920 x 1080 элементов. В настоящее время BLU-RAY активно вытесняет технологию DVD с рынка распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Вариообъектив – объектив с изменяемым фокусным расстоянием.

Видоискатель – узел съёмочного аппарата, оптический или электронный, предназначенный для контроля (визирования) снимаемого изображения.

Выдержка – время экспозиции светочувствительного слоя.

2K (3K, 4K, 6K, 8K) - термин, служащий для описания разрешения кинематографических и телевизионных форматов. 2K (3K, 4K, 6K, 8K) – означает количество образующих изображение элементов, близкое или равное 2000 (соответственно 3000, 4000, 6000, 8000 -по горизонтали). По вертикали количество элементов зависит от соотношения сторон каждого конкретного формата кадра. Буква К означает «kilo», т.е. 1000 и происходит от греческого слова «хилиои».

Грип – комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке – фоны, подставки, элементы крепления и прочее

Декодер – устройство для преобразования видеосигнала.

DVD – англ. Digital Versatile Disc (рус. Цифровой Универсальный Диск), другой вариант расшифровки – Digital Video Disc (рус. Цифровой Видео Диск). Технология записи и чтения цифровых данных объёмом 4,7 – 9 ГБ, в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 650 нм, на оптический диск. Впервые представлен в 1995 году. Технология позволяет

записывать 1,5 – 2 часа видеоконтента в SD форматах, со скоростью цифрового потока до 9 Мбит в сек. И разрешением 7220-576 элементов. В настоящее время активно вытесняется технологией BLU-RAY с рынка в распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Дискретная оптика – оптика с фиксированными и неизменяемыми параметрами фокусного расстояния.

Документальное кино - вид киноискусства, включающий короткометражные, полнометражные фильмы и ролики, основанные на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений. Следует различать хронику, оперативно информирующую зрителя о текущих событиях, и кино-телепублицистику.

HD – англ. High-Definition (рус. Высокая точность). Общее название форматов, оборудования и программных продуктов для получения изображений с разрешением более чем 720 x 576 элементов и, соответственно, более высокого качества чем SD форматы.

Post-production – этап производства кино- и телевизионной продукции, который наступает после съёмочного периода и включает в себя цветокоррекцию, озвучение, работу над комбинированным кадром и завершается выпуском готового продукта.

Жанр – (фр. Genre) – группы экранных произведений, объединённые на основе сходных черт их внутреннего строения. В настоящее время существуют комедия, трагедия, мелодрама, детектив, вестерн, мюзикл, фильм ужасов, триллер, фильм-катастрофа и др. Допускаются различные жанровые модификации.

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.)

Заполняющий свет – обеспечивает световой грунт на объекте съёмки.

ЗТМ – затемнение (монтажный приём) – переход от видимого изображения к темноте.

Зрительный ряд – последовательность различных по крупности кадров и эпизодов в аудиовизуальном произведении.

ЗУМ (ZOOM) – англ. zoom. Общепринятое название семейства ОБЪЕКТИВОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ. Как частные случаи этого «семейства» можно рассматривать ТРАНСФОКАТОРЫ и ВАРИООБЪЕКТИВЫ, но несмотря на принципиальные различия в их конструкции, эти названия, сегодня уже практически не применяются, и часто заменяются термином – «зум».

Источники света – излучатели лучистой энергии – естественные и искусственные.

Интервал яркостей – соотношение яркостей, между самыми яркими и самыми темными деталями на объекте или на создаваемом изображении.

Кадр – а) составная часть экранного повествования, содержащая определённый момент действия, снятая непрерывно с помощью неподвижного или перемещающегося съёмочного аппарата, органически

связанная со смежными кадрами и со всем содержанием в целом; б) академический кадр – 4-х перфорационный кадр на 35-мм киноплёнке, имеющей размеры поля изображения 22х16 мм.

Камкордер – система-моноблок, состоящая из видеокамеры и видеомагнитофона.

Кандела – единица силы света.

Кинооператор – специалист, знающий выразительные возможности освещения, кино и видеоаппаратуры, вспомогательной операторской техники: тележек, кранов, стэдикамов и пр. Кинооператор создаёт изобразительное решение фильма совместно с режиссёром и художников. Является одной из ключевых фигур в создании кино и телефильмов.

Коаксиальный кабель – используется для передачи высокочастотных сигналов.

Колорист – специалист, выполняющий работу по цветокоррекции.

Композиция кадра – организация материала в предметном пространстве, построение мизансцены и движение фигур, построение кадров экранного изображения, позволяющая наиболее ярко воплотить идею и образы кино-телепроизведения. Элементами формальной к.к. являются: выбор приёма съёмки, плана и ракурса, вида движения камеры, построение операторского освещения, подбор тональности и колорита.

Компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, знаний и умения при решении задач профессионального рода деятельности.

Конвертер – оптическая система, предназначенная для изменения фокусного расстояния объектива.

Контражур – съёмка, где основным источником освещения, является контровой свет.

Контраст – соотношение яркостей самой светлой и самой темной деталей объекта съёмки.

Кратность объектива с переменным фокусным расстоянием – определяется соотношением максимального фокусного расстояния к минимальному.

Линзы насадочные – положительные и отрицательные, используются для изменения фокусного расстояния объектива.

Лихтваген – передвижная электростанция, работающая от дизельных установок и генератора. Используется для проведения натурных съёмок.

Луч – остронаправленный поток лучистой энергии.

Люкс – единица измерения освещённости.

Люмен – единица светового потока.

Магнитная карта – магнитный носитель информации.

Макросъёмка – съёмка объекта, расположенного на предельно малом расстоянии от объектива, в масштабе близком 1:1.

Макрофокус – конструктивная система объектива, позволяющая производить съёмку, с предельно малых расстояний.

Масс медиа (СМИ) – средства массовой информации.

Масштаб изображения – соотношение размеров частей экранного изображения.

Матрица – электронный светочувствительный элемент.

Меню видеокамеры – система операторских и инженерных настроек видеокамеры.

Мизанкадр – образное решение действия в кадре с учётом выразительных средств экрана, «постановка на кадр» (С.Эйзенштейн)

Мизансцена кинематографическая – размещение действующих лиц и обстановки действия в сцене (т.е. в серии кадров, объединённых единством содержания, времени и места действия), выражающее художественный замысел эпизода или произведения в целом. Составной частью М. является мизанкадр.

Микрофон динамический – микрофон с широким спектром приёма звуковых волн.

Микрофон пушка (короткая) – направленный микрофон.

Микрофон пушка (длинная) – узконаправленный микрофон.

Микрофон (петличка) – микрофон малых размеров, крепится к одежде (используется для съёмок интервью).

Мира – стандартный тест-объект для определения разрешающей способности объектива (при съёмке на плёнку – фотографическая разрешающая способность).

Многокамерная съёмка (ПКО-1) – одного и того же объекта одновременно несколькими камерами в разных ракурсах и планах. Применяется в хронике при съёмке особо важных событий, в художественном кинематографе – при съёмке массовых сцен, сложных постановочных эффектов и пр. Особенно распространена на телевидении.

Монтаж – а) в техническом значении – окончательная сборка фильма в целостное произведение; б) творческий процесс, главный принцип художественного мышления вообще, способ изложения сюжета в экранных искусствах. М., подобно композиции, представляет собой известное соразмещение, составляющих экранный образ компонентов, которое, отражая действительность, вместе с тем передаёт авторскую интерпретацию материала, авторский замысел.

Монтаж внутрикадровый – такое движение камеры, которое по ходу действия изменяет направление съёмки и крупность объектов съёмки.

Навык – составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства

Наглазник – крепится на лупу видоискателя, защищает видоискатель от проникновения постороннего света через лупу.

Насыщенность – степень (сила) светового и цветового тона.

Оператор-постановщик – или главный оператор – руководитель съёмочной группы и группы осветителей. Несёт ответственность за соответствие изобразительного ряда первоначальному режиссёрскому замыслу.

Основные цвета – согласно теории 3-х компонентного цветового зрения: красный (R), зелёный (G), голубой (B).

Оцифровка – преобразование аналогового сигнала в цифровой.

ПАЛ (PAL) – телевизионный стандарт.

Параллакс – смещение изображения объекта съёмки получаемого через объектив, относительно изображения получаемого через визир (в современных кино и телекамерах данный эффект устранён).

Пиксель – англ. Pixel – элемент, с помощью которого формируется изображение в датчиках «Сигнал-Свет» проекционных систем. Количество пикселей определяет разрешение этих систем и качество формируемого ими изображения.

План кинематографический – относительный масштаб изображения в кинокадре, выбором которого режиссёр осуществляет свою трактовку эпизода или кадра, монтажного изложения действия, а также формирует ритм этого действия. Существует 6 видов плана применительно к показу человека на экране: 1 – дальний: человек во весь рост и окружающая его среда, причём ведущее значение имеет показ этой среды; 2 – общий: человек во весь рост; 3 – средний: человек до колен; 4 – человек до пояса; 5 – крупный: голова человека; 6 – деталь.

Прайм-тайм – время, в которое телеканал собирает наибольшую телеаудиторию (наиболее дорогостоящее рекламное время).

ПТС – передвижная телевизионная станция.

Разрешающая способность – количественная характеристика объектива, указывающая на его разрешающую способность, т.е. способность воспроизводить мелкие детали.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Репортаж – в документальном кино и на телевидении один из методов съёмки текущих событий, отличающихся злободневностью и актуальностью.

«Рыбий глаз» - сверх широкоугольный объектив.

70 мм - формат позитивных и негативных киноплёнок шириной 70 мм предназначенный для производства широкоформатного кино, т.е. предназначенного для демонстрации на экранах больших размеров (шириной 20 и более метров).

Свет – видимое излучение (длина волны – от 0,44 до 0,76мкм).

Световой поток – поток лучистой энергии (единица измерения – люмен).

Световой паспорт – непрозрачная картонная перфорированная лента с отверстиями круглой формы, управляющая световым потоком кинокопировального аппарата и предназначенная для отдельной регулировки экспозиции при печати соседних сцен исходного негатива кинофильма, имеющего отклонения по плотности и цветопередаче.

Свилы – структурные дефекты, при изготовлении оптического стекла.

Сила света – единица измерения.

Стабилизирующее устройство – система, позволяющая устранять горизонтальные и вертикальные колебания при съёмке.

Съёмочная группа – производственно-творческий коллектив, работающий под руководством продюсера над реализацией экранного проекта (режиссёры, операторы, художники, звукооператоры, монтажёры, директор, администрация). Создаётся как временное творческое подразделение на время создания конкретного фильма или программы.

Сюжет в экранной драматургии – основное средство раскрытия фабульных событий, построения сценарной истории. Раскрывает состав событий, систему отношений между героями, развитие их характеров. Движущая сила развития сюжета – драматический конфликт, воплощение диалектических жизненных противоречий. Способы построения развития сюжета в экранных искусствах обусловлены жанрами произведения.

ТВЧ - телевидение высокой чёткости.

ТЖК – тележурналистский комплект.

35 мм – формат киноплёнки шириной 35 мм, основной формат фото- и киноплёнок. В кино на 35 мм снимается преобладающее количество фильмов.

Трансфокатор – объектив с переменным фокусным расстоянием – общее название для объективов, которые благодаря своей конструкции, способны плавно изменять фокусное расстояние и, тем самым, масштаб изображения.

Уровень белого – уровень сигнала яркости, при передаче наиболее ярких участков объекта съёмки.

Уровень чёрного – уровень сигнала яркости, при передаче чёрного цвета на объекте съёмки.

Фильтр – электронное устройство или оптическая насадка, используемые для задержки и пропускания световых, звуковых и других электромагнитных волн, определённых частот.

Формат кадра – характеризуется соотношением сторон экранного изображения (4:3 или 16:9).

Хроника – оперативная экранная информация об актуальных событиях и фактах действительности.

Цифровая кинокамера – общее название семейства цифровых видеокамер, фиксирующих изображение с разрешением, позволяющим потом демонстрировать их на больших экранах. Чаще всего, главной конструктивной особенностью цифровых кинокамер, является использование в качестве датчика «свет-сигнал» - матрицы с физическим размером, близким к размеру 35-мм кинокадра и разрешением не менее, чем 2К.

Цветокоррекция – (цветоустановка) это регулировка цветовых составляющих R (красный), G (зелёный) и B (синий) с целью изменения общей цветности и визуального стиля изображения.

Цветовая температура – температура, при которой абсолютно чёрное тело излучает свет такого же спектрального состава, как и оцениваемый свет. Определяется в градусах Кельвина (К).

16 мм – формат киноплёнки шириной 16 мм

Цветовой тон – оттенок света.

65 мм – формат негативных плёнок шириной 65 мм предназначенный для производства широкоформатного кино.

Штатив – опорное приспособление для крепления камеры.

Шум изображения – электронные помехи изображения.

Экпликация – детальная разработка будущего экранного произведения.

Экспозиционная вилка - съёмка одного и того же кадра, с различной экспозицией.

Эпизод – завершённая часть сценария, состоящая из одного или нескольких кадров, объединённых темой и драматическим противоречием, развивающая общую идею и основной драматический конфликт сценария.

Юстировка объектива – проверка и регулировка объектива, с целью получения наиболее качественного изображения.

Яркость – величина, характеризующая источник света.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»**

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер неигрового кино- и телефильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2022

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова
(ВГИК), 2022

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары	17
8. Самостоятельная работа студента	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	18
9.1. Основная литература.....	18
9.2. Дополнительная литература	19
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	20
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	21
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» заключается в ознакомлении студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики государства, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики государства.

Задачи курса:

- сформировать представление о феномене культуры и феномене искусства как сферы культуры;
- дать знания о сущности государства, его признаках, задачах, видах и функциях;
- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики государства;
- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
- дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.05 «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7- ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: философия, правоведение, история, философия искусства, теория и история культуры, этика, и ряда специальных дисциплин.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: менеджмент в сфере культуры, основы информационной культуры, социология и специальных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-2):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-2.Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических часа), контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., самостоятельная работа обучающихся 36 часов.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. час. (54 астр. ч.)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.план	В т.ч. по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (аудиторные			
Теоретический блок:			
Лекции	34		34
Практический блок:			
практические и семинарские занятия			
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:	32		32
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	6		Зачет 6
Всего часов	72		72

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические	лабораторные	индивидуальные	
1	Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	4	2				2
2	Теория и методология культурной политики	4	2				2
3	История культурной политики в России	8	4				2
4	Законодательная база сферы культуры	6	2				2
5	Организационная структура субъектов культурной политики.	4	2				2

6	Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления	6	2				2
7	Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике	4	2				2
8	Этническое и национальное в культурной политике.	4	2				2
9	Наука и образование в сфере культуры.	4	2				2
10	Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	4	2				2
11	Сохранение культурного наследия.	4	2				2
12	Индустрии культурной деятельности.	8	4				4
13	Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	4	2				2
14	Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	4	2				2
15	Зарубежный опыт в сфере культурной политики	4	2				2
	Зачет	6					
	Итого по дисциплине:	72	34				32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Компетенция, связанная со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации».	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое

оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства,

фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ): сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политике: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Полисемантичесность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и

муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в

СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в

сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Церковь и государство в донпетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийской модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве. Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий. Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;
- нормативно-правовая база сферы культуры;
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;
- прозрачность культурной политики.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Кроме того, следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно

обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (<http://www.cr-journal.ru/>)
2. Время, вперёд! Культурная политика в СССР. Сб. под ред. Куренного В.А. (<http://www.litmir.co/>)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 (<http://www.eLibrary.ru/>)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. Краснодар, 1998 (<http://www.eLibrary.ru/>)
5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. СПб., 2005 (<http://www.padaread.com/>).
6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации М., 2012 (<http://www.eLibrary.ru/>)

7. Основы государственной культурной политики (<http://www.mkrf.ru/>)

9.2. Дополнительная литература

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014.
11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. Магнитогорск, 2016.
12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.
13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.
14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.
15. Водопьянова Е. В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза / Е. В. Водопьянова. М., 2009.
16. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. Волк. Томск, 2002.
17. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, К. Б. Соколов. М., 2001.
18. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.
19. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.
20. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. Екатеринбург, 2015.
21. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 2003.
22. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.
23. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2010.

24. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. Орёл, 2014.
25. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
26. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.
27. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. М., 2014.
28. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009.
29. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. М., 2010.
30. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 2015.
31. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. М., 2002.
32. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. М., 2014.

1. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
2. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
3. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
6. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>

8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

3. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер неигрового кино- и телефильма

Квалификации

Режиссер неигрового кино- и телефильма

Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва
2022

Составитель – кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 года.

Специализация: Режиссер неигрового кино- и телефильма с присвоением 2-х квалификаций: Режиссер неигрового кино- и телефильма, Режиссер игрового кино- и телефильма.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2022 г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1

Цели и задачи дисциплины

1.2

Место дисциплины в структуре ОП ВО

1.3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1.

Структура и организационно-методические данные дисциплины

2.2.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

2.3.

Содержание разделов, тем дисциплины

2.4.

Самостоятельная работа обучающихся

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1

Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

3.1.2. Основная литература

3.1.3. Дополнительная литература

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в аудиовизуальной сфере (АВС). В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными

финансами стоит особенно актуально, являются обучающиеся образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у обучающихся систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы, методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у обучающихся экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
- изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана, её изучение осуществляется в 7 семестре. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая	УК-9. Способен	УК-9.1. Знает понятийный аппарат

культура, в том числе финансовая грамотность	принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
--	---	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;
- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений;

владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных;
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;

– навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34	–	–	–	–	–	–	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	–	–	–	–	–	–	34	–
Лекции		34	–	–	–	–	–	–	34	–
Практический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Семинарские занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося:		32	–	–	–	–	–	–	32	–
Виды промежуточной аттестации – зачет		6	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	часов	72	–	–	–	–	–	–	72	–
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	–	–	–	–	–	–	2	–

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	8	4	–	–	4
Тема 2. Банки и их значение	8	4	–	–	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6	–	–	4
Тема 4. Налоги	8	4	–	–	4
Тема 5. Предпринимательский	8	4	–	–	4

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Само- стоя- тельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
доход в ABC					
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4	—	—	4
Тема 7. Страхование	8	4	—	—	4
Тема 8. Риски в мире денег	8	4	—	—	4
Итого за 7 семестр	66	34	—	—	32
Зачет:	6				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.3. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» преподается в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала.

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода.

Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения.

Нормативно-правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ.

Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ.

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов.

Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам.

Налогообложение в аудиовизуальной сфере.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Социальный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на занятиях и при изучении рекомендуемых источников.

Вопросы для самопроверки

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?

4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?

8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. «О Центральном банке РФ». Федеральный закон от 10.07.2002 г. № № 86-ФЗ.
4. «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1.
5. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
6. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

3.1.2. Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Криволуцкого, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие /Б.М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие /В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.

5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие /В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие /Т.Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021.

3.1.3. Дополнительная литература

1. Браилова О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 43 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] /Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06670-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 412 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00482-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-

- е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00375-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
 6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
 7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
 9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
 10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
 12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
15. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /Пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /Пер. с англ./ – М.: ГИТР.2008.

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> -Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - Europeen Central Bank

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет,

проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием

для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

К видам самостоятельной работы относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

Самостоятельная работа начинается использованием «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи,

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность неоднократно прочесть нужный отрывок текста, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. При конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, справочными изданиями, периодикой в дополнение к знаниям, полученным на лекциях. Дополняя при этом конспект лекций. Она должна быть направлена на поиски ответов на наиболее важные, узловые проблемы дисциплины, а также при подготовке к зачету.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы.

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное представление обучающегося об изученных вопросах.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9.	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных форм.	УК-9
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых

		материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- обучающихся может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации -ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» осуществляется посредством зачета, который проходит в форме устного опроса по случайной выборке.

1.5. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.

38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

1.6. Оценивание результатов зачета

1.6.1. Критерии оценивания знаний

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения компетенции, предусмотренной рабочей программой:

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучающийся продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучающийся продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Пороговый	Знать	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
		грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточны	Знать	Обучающийся не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

1.6.2. Оценивание результатов зачета

Оценка «**ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при достижении повышенного, базового, порогового уровней освоения компетенции.

Оценка «**НЕ ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при недостаточном уровне освоения компетенции.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики:

Лисакович В.П., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России

Гелейн А.И., профессор, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей Москвы

Программа учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса включает указание места практики в структуре образовательной программы, объема практики в зачетных единицах, в академических и астрономических часах; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы ее проведения; формы отчетности о практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № 18 от 15.09.2022 г.

Заведующий кафедрой _____ **В.П. Лисакович**
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ **Н.В. Скуйбин**
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ **В.В. Атаман**
(подпись)

Зав. библиотекой _____ **В.М. Шипулина**
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	5
2. Место учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в структуре образовательной программы	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики по освоению технологии творческо-производственного процесса, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	6
4. Содержание практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	7
5. Организация проведения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	8
6. Форма отчетности о практике по освоению технологии творческо-производственного процесса	10
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	11
7.1. Основная литература	11
7.2. Дополнительная литература	12
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	12
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики по освоению технологии творческо-производственного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	12
10. Материально-техническое обеспечение практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	12
11. Особенности прохождения практики по освоению технологии творческо-производственного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	15
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	15
12.1. Процедура защиты отчета о практике по освоению технологии творческо-производственного процесса	16
12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	16
12.3. Критерии оценки результатов практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	22
Приложение 1. Дневник прохождения учебной практики по освоению	23

технологии творческо-производственного процесса	
<i>Приложение 2. Отчет об учебной практике по освоению технологии творческо-производственного процесса</i>	27
<i>Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета</i>	28
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	30

1. Цель и задачи учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса как часть учебного процесса проводится для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций и нацелена на приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций обучающихся в сфере профессиональной деятельности.

Задачами учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса выступают:

- получение представления о принципах функционирования съемочной группы как основной производственной единицы, организационной структуре и функционировании профессиональной киностудии в целом и ее основных подразделений;
- получение представления о конкретных особенностях каждого технологического этапа создания аудиовизуальных произведений на профессиональных производствах;
- освоение современных технологий создания кино- и телефильмов; аудиовизуальных произведений различных видов и направлений;
- приобретение опыта самостоятельной деятельности, связанной с подготовкой учебно-творческих заданий по специальным дисциплинам (подбор актеров, выбор и изучение мест съемок, посещение театральных спектаклей и репетиций, работа в музейных фондах, фото- и киноархивах и т.п.);
- овладение навыками анализа результатов практической деятельности, необходимого для составления отчетной документации по практике.

2. Место учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер неигрового кино- и телефильма, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Практика проводится в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура неигрового фильма», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства», прохождении учебной ознакомительной практики.

На знания, умения и навыки, полученные во время учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса в дальнейшем освоении основной профессиональной образовательной программы будут опираться:

- творческо-производственная практика;
- выполнение творческих заданий, учебных работ, видеопроектов и курсовых работ по дисциплинам «Режиссура неигрового фильма», «Теория и практика монтажа».

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики по освоению технологии творческо- производственного процесса, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Организация учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессионально й компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

В результате прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса обучающийся должен:

знать структуру и технологии кино- и телевизионного производства; особенности технологического процесса на всех этапах производства фильма; специфику и технологию функционирования основных цехов, связанных со съемочными группами;

уметь использовать в процессе создания фильма технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства;

владеть навыками работы в составе режиссерской группы на различных стадиях реализации проекта.

4. Содержание практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса предназначена для изучения обучающимися мест съемок, системы организационного и технического обеспечения киностудиями творческой деятельности, работы режиссерской группы на натуре, в павильоне, интерьере, технологии и организации монтажно-тонировочного периода, работы со звуком.

В качестве учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса может засчитываться направление обучающегося на Учебную киностудию ВГИКа для работы в составе съемочной группы обучающегося той же режиссерской мастерской, снимающего учебную работу (4 семестр).

Для прохождения практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами самостоятельной работы,

требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Обучающиеся получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Тематический план учебной практики по освоению технологии творческо-производственного имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий, включающих изучение и освоение: – технологического процесса создания фильма; – работы съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде; – специфики и технологии функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма; – взаимодействия съемочной группы и цехов студии. Выполнение индивидуального задания – анализ методов организации технологического процесса создания фильма в профильной организации.	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики Промежуточная аттестация в форме зачета.	Защита отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

Проведение учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса осуществляется непосредственно во ВГИКе или на основе договоров в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). В договоре должны быть указаны сроки практики, вид

работ и работник данной организации, ответственный за прохождение практики обучающимся. Вопрос о месте прохождения практики рассматривается на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма.

Направление обучающихся на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора Университета или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной киностудией ВГИКа, профильными лабораториями Университета или профильной организацией, вида и срока прохождения практики.

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры неигрового фильма из числа научно-педагогических работников Университета.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры неигрового фильма (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.

6. Форма отчетности о практике по освоению технологии творческо-производственного процесса

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 обучающимся источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем

порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчете.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от Университета осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

7.1. Основная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов. – М., 1962.
2. Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896-1916 гг. – М., 2002.
3. Вишневский Вен. Документальные фильмы дореволюционной России. – М., 1996.
4. Джулай Л.Н. Документальный иллюзион. – М., 2002.
5. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство
6. Киноведческие записки.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
8. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. СПб.: Искусство-СПб, 2000.
9. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
10. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста. – М., 2004.
11. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.
12. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
13. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.

7.2. Дополнительная литература

1. Аранович. С. Воспоминания. Рецензии. Дневники. – СПб., 1998.
2. Взгляните на лицо: Сб. – М., 1975.
3. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М., 1981.
4. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
5. Гуревич Л. Линия судьбы. – М., 1981.
6. Клейман Н.И. Формула финала. – М., 2004.
7. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
8. Меркель М. Портреты. – М., 1976
9. Непомнящий Т. Рассказы о доме своем. – М., 1979.
10. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь. – М., 1988.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.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. Информационные технологии, используемые при проведении практики по освоению технологии творческо-производственного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Проведение учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях университета, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	Оснащенность специальных помещений для прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии

Наименование специальных помещений для прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса	Оснащенность специальных помещений для прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса
	- видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24B/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс , состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

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 учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса и выполнения заданий, а также отвечают за соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности.

Кроме того, обучающиеся обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, архивных организаций.

11. Особенности прохождения практики по освоению технологии творческо-производственного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса 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.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональной компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных,

деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и Недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о практике по освоению технологии творческо-производственного процесса

Защита отчета об учебной практике по освоению технологии творческо-производственного процесса включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентаций итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите особенности технологического процесса создания фильма;
- опишите работу съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде;
- охарактеризуйте специфику и технологию функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма;
- как осуществляется взаимодействия съемочной группы и цехов студии в профильной организации;
- опишите ваше участие в технологическом процессе создания фильма.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ОПК-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3.	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа	В полном объеме сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Отсутствие системы знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Отсутствие системы знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения,	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия;	В полном объеме сформирована система знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	Сформирована система знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	Отсутствие системы знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия
	ПКО-2.2. Знает методы	В полном объеме	Сформирована система	Фрагментарные,	Отсутствие системы

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
предназначенного для зрителя	организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения с незначительными замечаниями	бессистемные знания методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения
<i>Практические умения</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В полном объеме сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие сформированных умений разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Отсутствие сформированных умений разработки концепции создания аудиовизуального произведения
	ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	В полном объеме сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие	Отсутствие сформированных умений определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
				творческому замыслу	творческому замыслу
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы	В полном объеме сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Отсутствие сформированных умений определять и комплектовать персональный состав творческой группы
<i>Практические навыки</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Успешное применение навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В целом обладает навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в	ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами	Успешное применение навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	В целом обладает навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	Отсутствие навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности					
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала
	ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения
	ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного	Успешное применение навыков осуществления разработки звукового решения экранного	В целом обладает навыками осуществления разработки звукового решения экранного	Несистемное, фрагментарное обладание навыками осуществления	Отсутствие навыков осуществления разработки звукового решения экранного

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	произведения	произведения	произведения с незначительными замечаниями	разработки звукового решения экранного произведения	произведения
	ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	Успешное применение навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	В целом обладает навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	Отсутствие навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу

12.3. Критерии оценки результатов практики по освоению технологии творческо-производственного процесса

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)**

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**

ДНЕВНИК
**прохождения учебной практики по освоению технологии творческо-
производственного процесса в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от 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

[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)**

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**

ОТЧЕТ

**об учебной практике по освоению технологии
творческо-производственного процесса в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от 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)Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**ХАРАКТЕРИСТИКА**

обучающегося специалитета по специальности

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета:

Режиссер неигрового кино- и телефильмаОбучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,

ученая степень, должность руководителя практики от института)

прошел(а) учебной практики по освоению технологии творческо-
производственного процесса.1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы
общепрофессиональные и профессиональная компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы			
2.	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-			

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе **учебной практики по освоению технологии творческо-производственного процесса**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры неигрового фильма _____

(подпись)

В.П. Лисакович

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО КИНОДРАМАТУРГИИ
НЕИГРОВОГО ФИЛЬМА**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Автор: Коршунов В.В., доцент кафедры драматургии кино

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года.

По специальности **55.05.01** Режиссура кино и телевидения

с учетом рекомендаций ОПОП .

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет

кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1._ Цель и задачи освоения дисциплины	4
2._ Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3._ Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4._ Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5._ Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6._ Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	10
7._ Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	11
8._ Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	12
9._ Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	12
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	13
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Практикум по кинодраматургии» является обучение будущих режиссеров созданию оригинальных произведений драматургии с использованием средств художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства.

Задачи курса:

- изучение процесса создания и разработки (девелопмента) сценария;
- освоение обучающимися специфики работы над драматургической основой экранного произведения;
- овладение базовыми навыками создания литературной основы экранного произведения и рабочим инструментарием сценариста;
- формирование навыков анализа и экспертизы драматургической основы экранных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по кинодраматургии» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, основам кинематографического мастерства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	—	—	34	30	—	—	—	—
Лекции		30	—	—	16	14	—	—	—	—
Практические занятия		34	—	—	18	16	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	—	—	2	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	—	—	—	6	—	—	—	—
ИТОГО:	акад. час.	72	—	—	36	36	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	—	—	1	1	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
3-й семестр					
Тема 1. Специфика драматургии неигрового кино. Сценарий неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 2. Документ и образ в неигровом кино	2	2	–	–	4
Тема 3. Концептуальное ядро фильма. Тема, проблема, дилемма, идея и ценности в драматургии неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 4. Конфликт как базовая категория драматургии. Специфика построения конфликта в неигровом кино	2	2	–	–	4
Тема 5. Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино	–	2	–	2	4
Тема 6. Типология неигрового кино. Разграничение документального и научного фильма. Специфика драматургии научно-популярного проекта	2	2	–	–	4
Тема 7. Взаимовлияние игрового и неигрового кино: докудрама, скриптед-реалити, мокьюментари и докуфикшн. Особенности драматургии этих форм	2	2	–	–	4
Тема 8. Жанровая система кино. Жанры неигрового кино	2	2	–	–	4
Тема 9. Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма. Композиция неигрового	2	2	–	–	4

фильма					
Итого за 3-й семестр	16	18	–	2	36
4-й семестр					
Тема 10. Характер в драматургии неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 11. Слово в неигровом кино: речь героя и автора, речь синхронная и несинхронная	–	1	–	–	1
Тема 12. Интервью как способ работы с героем, метод съемки, жанр	–	1	–	–	1
Тема 13. Работа над закадровым текстом	2	2	–	–	4
Тема 14. Этапы работы над драматургией неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 15. Заявка тематическая и сценарная. Требования к сценарной заявке	2	2	–	–	4
Тема 16. Сценарный план и сценарий – литературный и монтажный. Корректировка первоначального замысла	2	2	–	–	4
Тема 17. Работа над аннотацией	2	2	–	–	4
Тема 18. Анализ сценария и драматургии готового фильма	2	2	–	–	4
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 4-й семестр	14	16	–	–	36
ВСЕГО за 3-4-й семестры	30	34	–	2	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* законы драматургического построения сценария и фильма; принципы кино- и телегеничного письма; особенности драматургии неигровой кино- и телепродукции; особенности различных жанров и форматов экранной продукции; специфику драматургии неигрового фильма; принципы разработки драматического характера; основные структурные модели;
- *уметь* разрабатывать замысел будущего фильма, изучая проблемы современного общества, исторические документы, свидетельства очевидцев, составляющие основу документального фильма; осуществлять исследование реальных событий, характеры и судьбы их участников; применять структурные модели на практике; осуществлять анализ и экспертизу драматургической основы экранных произведений;
- *владеть* базовыми навыками написания логлайна, синопсиса, тритмента, сценария, аннотации.

5.2. Содержание тем дисциплины

3-й семестр

Тема 1. Специфика драматургии неигрового кино. Сценарий неигрового фильма

Художественное и документальное, фикшн и нон-фикшн, игровое и неигровое. Драматургический уровень построения неигрового фильма. Роль сценариста. Дискуссия о сценарии в неигровом кино. Разграничение сценария и драматургии готового фильма.

Тема 2. Документ и образ в неигровом кино

Проблема реальности и ее репрезентации в неигровом кино. Фигура автора и ее роль. Автор как фильтр между реальностью и ее художественным воплощением. Точка зрения автора на реальность.

Тема 3. Концептуальное ядро фильма.

Тема, проблема, дилемма, идея и ценности в драматургии неигрового фильма

Идея как замысел и идея как концепция. Понимание автором концептуального ядра фильма на разных этапах создания экранного произведения. Кристаллизация концепции. Тема как предмет исследования в фильме. Проблема как основной вопрос, поднимаемый в фильме. Идея как основная мысль произведения. Ценностная дилемма как элемент глубинной структуры фильма.

Тема 4. Конфликт как базовая категория драматургии.

Специфика построения конфликта в неигровом кино

Конфликт как столкновение идей, персонажей, сил, образов. Формы мнимого отсутствия конфликта. Типология конфликта. Конфликты внешние и внутренние, открытые и скрытые, драматические (заостренные) и повествовательные (ослабленные), фабульные и бесфабульные. Связь конфликта и вида сюжета. Типология сюжета по Л. Н. Нехорошеву: драматический, повествовательный, эпический, лирический, синтетический. Работа с видом сюжета в неигровом кино.

Тема 5. Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино

Прямая фиксация реальности и репортажный метод. Наблюдение как базовый метод документалистики. Длительное наблюдение и привычная камера. Скрытая камера и этическая составляющая работы документалиста. Организованное событие. Реконструкция событий. Перемонтаж. Провокация.

Тема 6. Типология неигрового кино.

Разграничение документального и научного фильма.

Специфика драматургии научно-популярного проекта

Документальное и научное кино как виды неигрового кино: общее и особенное. Типология научного кино: научно-исследовательское, учебное и научно-популярное. Специфика драматургии научно-популярного проекта: научная картина мира, критерий истинности, научное допущение, эксперимент, роль подготовительной работы (рисёча), ориентация на массового зрителя и разнонаправленность подачи информации.

Тема 7. Взаимовлияние игрового и неигрового кино:

докудрама, скриптед-реалити, мокьюментари и докуфикшн.

Особенности драматургии этих форм

Скриптед-реалити как игровая телевизионная форма и поджанр реалити-шоу («Час суда»). Докудрама как неигровое кино с элементами игрового («Каллоден»). Докуфикшн как диффузия игровых и неигровых форм («Такси»). Псевдодокументальное кино (mockumentary) как игровое, созданное по лекалам неигрового («Зелиг»). Найденная пленка (Found Footage) как форма псевдодока

(«Ведьма из Блэр»). Специфика драматургического построения псевдодокументального фильма.

Тема 8. Жанровая система кино. Жанры неигрового кино

Понятие жанра и жанрообразующего признака. Историчность, конвенциональность и коммуникативность жанра. Роль жанровых конвенций в построении диалога с аудиторией. Базовые жанры: драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, драмеди, детектив, триллер, фильм ужасов, авантюрный фильм. Специфические неигровые жанры: репортаж, очерк, портрет, расследование, проблемный фильм. Концепция жанровой системы неигрового кино Г. С. Прожико и четыре группы жанров: информационные, фильмы-эссе, очерковые и художественно-документальные.

Тема 9. Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма.

Композиция неигрового фильма

Разграничение фабулы и сюжета. Концепция «формалистов», концепция Г. Поспелова. Фабула неигрового фильма как совокупность фактов реальности, сюжет как их творческое переосмысление. Формула Ю. Тынянова «сюжет – это движение фабулы плюс движение стилевых масс». Сюжет и расстановка акцентов. Композиция как важнейший инструмент трансформации фабулы.

Композиция и стадии развития конфликта. Основные композиционные модели.

Виды композиции: линейная, новелльная, рамочная, кольцевая, инверсивная, реверсивная, фрагментарная и др.

4-й семестр

Тема 10. Характер в драматургии неигрового фильма

Дискуссия о том, что является стержнем истории – структура или характер. Характер и маска. Виды характера: шекспировский и мольеровский. Понятие «кристалл героя». Характер как этический выбор героя.

Дискуссия о том, сможет ли герой неигрового фильма сыграть самого себя. Архетип маски как социального я, транслируемого окружающим. Способы раскрыть и проявить героя. Специфика отношений автора и героя в неигровом проекте.

Характер, темперамент и их акцентуации. Психотипы.

Тема 11. Слово в неигровом кино: речь героя и автора, речь синхронная и несинхронная

Появление автора в кадре и за кадром и его драматургическая функция. Прямой синхрон («интервью») и непрямой синхрон («лайф»). «Закрытый» синхрон. Работа с титрами: разбор распространенных ошибок

Тема 12. Интервью как способ работы с героем, метод съемки, жанр

Подготовка к интервью, разработка стратегии, «дерева вопросов» и нескольких планов разговора. Прединтервью и первый контакт с героем или экспертом. Разогрев героя/эксперта перед съемкой. Создание необходимой атмосферы на площадке. Вход в интервью и выход из интервью. Разграничение интервью как метода съемки и как экранного жанра.

Тема 13. Работа над закадровым текстом

Закадровый (дикторский) текст и его функции: введение в историю, связи между эпизодами, повествовательный стержень фильма и т.д.

Особенности работы с закадровым текстом на аудиальном уровне и распространенные ошибки: двусмысленные неблагозвучия, усложненный синтаксис, книжные формы, канцеляризмы и пр. Специфика использования терминов, цифр и дат.

Особенности работы с закадровым текстом на визуальном уровне и распространенные ошибки: дублирование текста и изображения, отсутствие визуального кода, иллюстративность и эклектичность предполагаемого изобразительного решения.

Тема 14. Этапы работы над драматургией неигрового фильма

Несколько рождений фильма: на уровне сценария, на съемках, на монтаже. Роль сценариста на каждом этапе: подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном. Распределение обязанностей между режиссером и сценаристом неигрового фильма на этих этапах.

Тема 15. Заявка тематическая и сценарная.

Требования к сценарной заявке

Заявка и синопсис. Разграничение тематической заявки, кратко обозначающей тему будущего фильма, и сценарной заявки, предлагающей гипотезу художественного решения этой темы.

Требования к сценарной заявке: новизна темы, эксклюзивность материала, глубина разработки, гипотеза композиционного и изобразительного решения, привлекательность текста самой заявки.

Разбор и обсуждение заявок на учебные неигровые проекты, написанных обучающимися.

Тема 16. Сценарный план и сценарий – литературный и монтажный.

Корректировка первоначального замысла

Разграничение сценарного плана (краткого перечня эпизодов будущего фильма) и сценария (более полного представления будущего фильма в литературной форме). Разбор и обсуждение сценарных планов и сценариев учебных неигровых проектов, написанных обучающимися.

Тема 17. Работа над аннотацией

Требования к аннотации: краткость, внятность, точность, выразительность. Разбор упражнения «Написать аннотацию к известному неигровому фильму». Разбор аннотаций к собственным учебным проектам

Тема 18. Анализ сценария и драматургии готового фильма

Методика разбора драматургии неигрового фильма: основные аспекты. Обсуждение драматургии фильмов и разборов, выполненных обучающимися.

6. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

основная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. М., ВГИК, 2003
2. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия.. М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.

дополнительная литература

1. Беляев И. Спектакль без актера. – М., 1982.
2. Вартанов А. Проблемы телевизионного фильма. – М., 1978.
3. Вертов Д. Из наследия. Драматургические опыты. – М., 2004.
4. Голдовская М. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
5. Голдовская М. Человек крупным планом. – М., 1981.
6. Дробашенко С. Пространство экранного документа. – М., 1986.
7. Дубровский Э. Остановись, мгновенье: очерки драматургии неигрового фильма. – М., 1982.
8. Згуриди А. Экран. Наука. Жизнь. – М., 1983.
9. Кармен Р. Искусство кинорепортажа. – М., 1974.
10. Меркель М. Вечное движение. – М., 1972.
11. Муратов С. Диалог. – М., 1984.
12. Муратов С. Пристрастная камера. – М., 2004.
13. Никифоров А. Формы документального сценария. – М., 1973.
14. Прожико Г. Концепция реальности в экранном документе. – М., 2004.
15. Прожико Г. Экран мировой документалистики. – М., 2011.
16. Рабигер М. Режиссура документального кино. – М., 2006.
17. Розенталь А. Создание кино- и видеофильмов от А до Я. – М.: Триумф, 2003.
18. Рошаль Л. Мир и игра. – М.: Искусство, 1973.
19. Флаэрти Р. Статьи. Свидетельства. Сценарии. – М., 1980.
20. Франк Г. Карта Птолемея. Записки кинодокументалиста. – М., 2009.
21. Фрейлих С. Телевизионные парадоксы. – М.: Киноцентр, 1995.
22. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М., 2007.
23. Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф: крупным планом. – М., 1972.

в) Фильмография

Фильмы текущего репертуара; фильмы, отмеченные на российских и международных фестивалях и премиях.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа

- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждение проблем драматургии неигрового кино – разборы и обсуждения сценарного материала: заявок, экспликаций, сценарных планов, сценариев – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – предварительное чтение и анализ сценарного материала, разбираемого на занятии – участие в разборе сценарного материала – участие в семинарах по проблемам теории и практики кинодраматургии – выполнение творческих заданий, отрабатывающих навыки разработки истории в неигровом фильме сценаристом	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии – проверка качества аргументации авторской позиции в ходе обсуждения проблем теории и практики драматургии неигрового кино – проверка навыков разбора драматургии в ходе обсуждения сценарного материала – проверка качества выполнения творческих заданий	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов – наличие требуемых материалов – участие в разборе сценарного материала
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– участие в дискуссии на предлагаемую тему – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – выполнение творческих заданий

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении на практических занятиях теоретических вопросов кинодраматургии – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия – отработка навыков разработки истории в ходе выполнения творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 80% занятий – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – активное участие в разборе сценарного материала – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на знание различных подходов к теоретическим и творческим проблемам кинодраматургии – обучающийся может самостоятельно анализировать особенности драматургии неигровых кино- и телефильмов
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– высокая степень готовности к участию в практическом занятии – высокая степень активности и эффективности участия в практических занятиях – успешная отработка навыков разработки истории в ходе выполнения творческих заданий – способность самостоятельно анализировать сценарный материал – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Зачет

2. Оценка уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- разбор сценарного материала
- выполнение творческих заданий
- зачет.

Обсуждение

Преподаватель выносит на обсуждение ряд теоретических проблем, связанных с актуальными вопросами современного кинопроцесса, новыми темами, формами, способами взаимодействия со зрителем, новейшими подходами к структуре истории и написанию сценария в неигровом кино, новейшими подходами к репрезентации человека и созданию яркого, полнокровного характера на экране.. Обучающимся для самостоятельной работы, конспектирования и анализа рекомендуются литературные источники, а также фильмы для просмотра и дальнейшего разбора.

Это позволяет сформировать у обучающихся представления о последних тенденциях в теории и практике драматургии неигрового кино, умение анализировать фильмы со сложным драматургическим строением, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

- Специфика драматургии неигрового кино
- Документ и образ в неигровом кино
- Концептуальное ядро фильма. Тема, проблема, дилемма, идея и ценности в драматургии неигрового фильма
- Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино
- Типология неигрового кино. Разграничение документального и научного фильма. Специфика драматургии научно-популярного проекта
- Взаимовлияние игрового и неигрового кино: докудрама, скриптед-реалити, мокьюментари, докуфикшн и пр. Особенности драматургии гибридных форм.
- Жанровая система неигрового кино
- Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма. Композиция неигрового фильма

Разбор сценарного материала

Важной частью практикума является разбор сценарного материала, выбранного обучающимися для съемки курсовых работ. Текст заранее высылается всем участникам группы, и занятие проводится в режиме «чтение с комментариями». На усмотрение преподавателя текст может читаться целиком или фрагментарно, в конце каждой сцены преподаватель и обучающиеся дают свои комментарии.

Такая работа позволяет погрузиться в атмосферу мозгового штурма, научиться быстрому интеллектуальному реагированию, формированию нестандартных творческих решений, мыслить в контексте поставленной автором

творческой задачи (а не в режиме «я бы сделал по-другому»), работать на улучшение авторского замысла.

Примерный перечень вопросов для разбора сценарного материала

1. Кто герой (протагонист)? Есть ли у него цель? Если да, то что за путь к цели он проходит?
2. Есть ли в фильме антагонист (антагонисты)? Есть ли у него цель и путь к ней?
3. Как формулируется основной конфликт?
4. Обозначьте в виде схемы систему конфликтов в фильме.
5. Сформулируйте в сжатом виде (не более пяти предложений) фабулу фильма.
6. Сколько эпизодов в картине? Перечислите их.
7. Определите экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку, финал.
8. Каким образом организовано течение времени в фильме? Определите вид композиции (линейная, нелинейная, кольцевая и т.д.)
9. С помощью каких средств неигрового кино нам рассказана эта история (прямые синхроны /интервью/, не прямые синхроны /«лайфы»/, закадровый текст, хроника, реконструкция событий)?
10. Какие механизмы, обеспечивающие нарастание действия и зрительского интереса, работают в этом фильме?
11. Как бы вы сформулировали тему и идею фильма?

Творческие задания

В зависимости от запроса руководителя учебно-творческой мастерской преподаватель предлагает обучающимся творческие задания, отрабатывающие тот или иной навык разработки истории и творческой коммуникации со сценаристом: питч, тематическая заявка, сценарная заявка, конструирование характера в портретном фильме, жанровые структуры в неигровом кино и специфика драматургического построения истории в том или ином жанре, пошаговая разработка замысла и т.д. Тексты заранее присылаются преподавателю и на занятии идет разбор удачных решений или, напротив, типовых ошибок.

Перечень заданий формируется в зависимости от запроса самих обучающихся, в соответствии со спецификой творческих работ, выполняемых в рамках дисциплины по мастерству режиссера телевизионного фильма, телепрограмм и которые важно отработать на сценарном практикуме.

Зачет

Проводится в виде индивидуального коллоквиума по основным темам дисциплины. Это позволяет не просто проверить уровень усвоения материала, но и дает возможность обучающемуся получить необходимые комментарии к тем сложным вопросам, которые остались не до конца проясненными.

Темы для коллоквиума

1. Специфика драматургии неигрового фильма.
2. Виды неигрового кино: особенности драматургии.

3. Гибридные формы на стыке игрового и неигрового кино и ТВ: mockumentary, docudrama, found footage, scripted reality, docufiction. Специфика драматургического построения.
4. Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино.
5. Жанры неигрового кино.
6. Этапы работы над неигровым проектом.
7. Заявка. Ее виды и особенности.
8. Сценарный план и сценарий в неигровом кино.
9. Слово в неигровом кино.
10. Интервью: специфика работы автора.
11. Особенности закадрового текста в неигровом фильме.
12. Специфика драматургии телевизионного документального фильма.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«незачет»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Практикум по киносценаристике неигрового фильма»**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой драматургии кино _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО КИНОДРАМАТУРГИИ
НЕИГРОВОГО ФИЛЬМА**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Автор: Коршунов В.В., доцент кафедры драматургии кино

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года.

По специальности **55.05.01** Режиссура кино и телевидения

с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино, доцент; Коршунов В.В., кандидат искусствоведения, доцент.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от «30» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю. Н. Арабов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1._ Цель и задачи освоения дисциплины	4
2._ Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3._ Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4._ Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5._ Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6._ Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	10
7._ Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	11
8._ Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	12
9._ Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	12
Приложение. Фонд оценочных средств	13
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Практикум по кинодраматургии» является обучение будущих режиссеров созданию оригинальных произведений драматургии с использованием средств художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства.

Задачи курса:

- изучение процесса создания и разработки (девелопмента) сценария;
- освоение обучающимися специфики работы над драматургической основой экранного произведения;
- овладение базовыми навыками создания литературной основы экранного произведения и рабочим инструментарием сценариста;
- формирование навыков анализа и экспертизы драматургической основы экранных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по кинодраматургии» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, основам кинематографического мастерства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио- нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	–	–	34	30	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	–	–	34	30	–	–	–	–
Лекции		30	–	–	16	14	–	–	–	–
Практические занятия		34	–	–	18	16	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		2	–	–	2	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет		6	–	–	–	6	–	–	–	–
ИТОГО:	акад. час.	72	–	–	36	36	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	–	–	1	1	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
<i>3-й семестр</i>					
Тема 1. Специфика драматургии неигрового кино. Сценарий неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 2. Документ и образ в неигровом кино	2	2	–	–	4
Тема 3. Концептуальное ядро фильма. Тема, проблема, дилемма, идея и ценности в драматургии неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 4. Конфликт как базовая категория драматургии. Специфика построения конфликта в неигровом кино	2	2	–	–	4
Тема 5. Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино	–	2	–	2	4
Тема 6. Типология неигрового кино. Разграничение документального и научного фильма. Специфика драматургии научно-популярного проекта	2	2	–	–	4

Тема 7. Взаимовлияние игрового и неигрового кино: докудрама, скриптед-реалити, мокьюментари и докуфикшн. Особенности драматургии этих форм	2	2	–	–	4
Тема 8. Жанровая система кино. Жанры неигрового кино	2	2	–	–	4
Тема 9. Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма. Композиция неигрового фильма	2	2	–	–	4
Итого за 3-й семестр	16	18	–	2	36
4-й семестр					
Тема 10. Характер в драматургии неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 11. Слово в неигровом кино: речь героя и автора, речь синхронная и несинхронная	–	1	–	–	1
Тема 12. Интервью как способ работы с героем, метод съемки, жанр	–	1	–	–	1
Тема 13. Работа над закадровым текстом	2	2	–	–	4
Тема 14. Этапы работы над драматургией неигрового фильма	2	2	–	–	4
Тема 15. Заявка тематическая и сценарная. Требования к сценарной заявке	2	2	–	–	4
Тема 16. Сценарный план и сценарий – литературный и монтажный. Корректировка первоначального замысла	2	2	–	–	4
Тема 17. Работа над аннотацией	2	2	–	–	4
Тема 18. Анализ сценария и драматургии готового фильма	2	2	–	–	4
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 4-й семестр	14	16	–	–	36
ВСЕГО за 3-4-й семестры	30	34	–	2	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* законы драматургического построения сценария и фильма; принципы кино- и телегеничного письма; особенности драматургии неигровой кино- и телепродукции; особенности различных жанров и форматов экранной продукции; специфику драматургии неигрового фильма; принципы разработки драматического характера; основные структурные модели;

– *уметь* разрабатывать замысел будущего фильма, изучая проблемы современного общества, исторические документы, свидетельства очевидцев, составляющие основу документального фильма; осуществлять исследование реальных событий, характеры и судьбы их участников; применять структурные модели на практике; осуществлять анализ и экспертизу драматургической основы экранных произведений;

– *владеть* базовыми навыками написания логлайна, синопсиса, тритмента, сценария, аннотации.

5.2. Содержание тем дисциплины

3-й семестр

Тема 1. Специфика драматургии неигрового кино.

Сценарий неигрового фильма

Художественное и документальное, фикшн и нон-фикшн, игровое и неигровое. Драматургический уровень построения неигрового фильма. Роль сценариста. Дискуссия о сценарии в неигровом кино. Разграничение сценария и драматургии готового фильма.

Тема 2. Документ и образ в неигровом кино

Проблема реальности и ее репрезентации в неигровом кино. Фигура автора и ее роль. Автор как фильтр между реальностью и ее художественным воплощением. Точка зрения автора на реальность.

Тема 3. Концептуальное ядро фильма.

Тема, проблема, дилемма, идея и ценности в драматургии неигрового фильма

Идея как замысел и идея как концепция. Понимание автором концептуального ядра фильма на разных этапах создания экранного произведения. Кристаллизация концепции. Тема как предмет исследования в фильме. Проблема как основной вопрос, поднимаемый в фильме. Идея как основная мысль произведения. Ценностная дилемма как элемент глубинной структуры фильма.

Тема 4. Конфликт как базовая категория драматургии.

Специфика построения конфликта в неигровом кино

Конфликт как столкновение идей, персонажей, сил, образов. Формы мнимого отсутствия конфликта. Типология конфликта. Конфликты внешние и внутренние, открытые и скрытые, драматические (заостренные) и повествовательные (ослабленные), фабульные и бесфабульные. Связь конфликта и вида сюжета. Типология сюжета по Л. Н. Нехорошеву: драматический, повествовательный, эпический, лирический, синтетический. Работа с видом сюжета в неигровом кино.

Тема 5. Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино

Прямая фиксация реальности и репортажный метод. Наблюдение как базовый метод документалистики. Длительное наблюдение и привычная камера. Скрытая камера и этическая составляющая работы документалиста. Организованное событие. Реконструкция событий. Перемонтаж. Провокация.

Тема 6. Типология неигрового кино.

Разграничение документального и научного фильма.

Специфика драматургии научно-популярного проекта

Документальное и научное кино как виды неигрового кино: общее и особенное. Типология научного кино: научно-исследовательское, учебное и научно-популярное. Специфика драматургии научно-популярного проекта: научная картина мира, критерий истинности, научное допущение, эксперимент,

роль подготовительной работы (рисёча), ориентация на массового зрителя и разнонаправленность подачи информации.

**Тема 7. Взаимовлияние игрового и неигрового кино:
докудрама, скриптед-реалити, мокьюментари и докуфикшн.
Особенности драматургии этих форм**

Скриптед-реалити как игровая телевизионная форма и поджанр реалити-шоу («Час суда»). Докудрама как неигровое кино с элементами игрового («Каллоден»). Докуфикшн как диффузия игровых и неигровых форм («Такси»). Псевдодокументальное кино (mockumentary) как игровое, созданное по лекалам неигрового («Зелиг»). Найденная пленка (Found Footage) как форма псевдодока («Ведьма из Блэр»). Специфика драматургического построения псевдодокументального фильма.

Тема 8. Жанровая система кино. Жанры неигрового кино

Понятие жанра и жанрообразующего признака. Историчность, конвенциональность и коммуникативность жанра. Роль жанровых конвенций в построении диалога с аудиторией. Базовые жанры: драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, драмеди, детектив, триллер, фильм ужасов, авантюрный фильм. Специфические неигровые жанры: репортаж, очерк, портрет, расследование, проблемный фильм. Концепция жанровой системы неигрового кино Г. С. Прожико и четыре группы жанров: информационные, фильмы-эссе, очерковые и художественно-документальные.

**Тема 9. Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма.
Композиция неигрового фильма**

Разграничение фабулы и сюжета. Концепция «формалистов», концепция Г. Пospelова. Фабула неигрового фильма как совокупность фактов реальности, сюжет как их творческое переосмысление. Формула Ю. Тынянова «сюжет – это движение фабулы плюс движение стилевых масс». Сюжет и расстановка акцентов. Композиция как важнейший инструмент трансформации фабулы.

Композиция и стадии развития конфликта. Основные композиционные модели.

Виды композиции: линейная, новелльная, рамочная, кольцевая, инверсивная, реверсивная, фрагментарная и др.

4-й семестр

Тема 10. Характер в драматургии неигрового фильма

Дискуссия о том, что является стержнем истории – структура или характер. Характер и маска. Виды характера: шекспировский и мольеровский. Понятие «кристалл героя». Характер как этический выбор героя.

Дискуссия о том, сможет ли герой неигрового фильма сыграть самого себя. Архетип маски как социального я, транслируемого окружающим. Способы раскрыть и проявить героя. Специфика отношений автора и героя в неигровом проекте.

Характер, темперамент и их акцентуации. Психотипы.

Тема 11. Слово в неигровом кино: речь героя и автора, речь синхронная и несинхронная

Появление автора в кадре и за кадром и его драматургическая функция. Прямой синхрон («интервью») и непрямой синхрон («лайф»). «Закрытый» синхрон. Работа с титрами: разбор распространенных ошибок

Тема 12. Интервью как способ работы с героем, метод съемки, жанр

Подготовка к интервью, разработка стратегии, «дерева вопросов» и нескольких планов разговора. Прединтервью и первый контакт с героем или экспертом. Разогрев героя/эксперта перед съемкой. Создание необходимой атмосферы на площадке. Вход в интервью и выход из интервью. Разграничение интервью как метода съемки и как экранного жанра.

Тема 13. Работа над закадровым текстом

Закадровый (дикторский) текст и его функции: введение в историю, связки между эпизодами, повествовательный стержень фильма и т.д.

Особенности работы с закадровым текстом на аудиальном уровне и распространенные ошибки: двусмысленные неблагозвучия, усложненный синтаксис, книжные формы, канцеляризм и пр. Специфика использования терминов, цифр и дат.

Особенности работы с закадровым текстом на визуальном уровне и распространенные ошибки: дублирование текста и изображения, отсутствие визуального кода, иллюстративность и эклектичность предполагаемого изобразительного решения.

Тема 14. Этапы работы над драматургией неигрового фильма

Несколько рождений фильма: на уровне сценария, на съемках, на монтаже. Роль сценариста на каждом этапе: подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном. Распределение обязанностей между режиссером и сценаристом неигрового фильма на этих этапах.

Тема 15. Заявка тематическая и сценарная. Требования к сценарной заявке

Заявка и синопсис. Разграничение тематической заявки, кратко обозначающей тему будущего фильма, и сценарной заявки, предлагающей гипотезу художественного решения этой темы.

Требования к сценарной заявке: новизна темы, эксклюзивность материала, глубина разработки, гипотеза композиционного и изобразительного решения, привлекательность текста самой заявки.

Разбор и обсуждение заявок на учебные неигровые проекты, написанных обучающимися.

Тема 16. Сценарный план и сценарий – литературный и монтажный. Корректировка первоначального замысла

Разграничение сценарного плана (краткого перечня эпизодов будущего фильма) и сценария (более полного представления будущего фильма в литературной форме). Разбор и обсуждение сценарных планов и сценариев учебных неигровых проектов, написанных обучающимися.

Тема 17. Работа над аннотацией

Требования к аннотации: краткость, внятность, точность, выразительность. Разбор упражнения «Написать аннотацию к известному неигровому фильму». Разбор аннотаций к собственным учебным проектам

Тема 18. Анализ сценария и драматургии готового фильма

Методика разбора драматургии неигрового фильма: основные аспекты. Обсуждение драматургии фильмов и разборов, выполненных обучающимися.

6. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

основная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. М., ВГИК, 2003
2. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия.. М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.

дополнительная литература

1. Беляев И. Спектакль без актера. – М., 1982.
2. Вартанов А. Проблемы телевизионного фильма. – М., 1978.
3. Вертов Д. Из наследия. Драматургические опыты. – М., 2004.
4. Голдовская М. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
5. Голдовская М. Человек крупным планом. – М., 1981.
6. Дробашенко С. Пространство экранного документа. – М., 1986.
7. Дубровский Э. Остановись, мгновенье: очерки драматургии неигрового фильма. – М., 1982.
8. Згуриди А. Экран. Наука. Жизнь. – М., 1983.
9. Кармен Р. Искусство кинорепортажа. – М., 1974.
10. Меркель М. Вечное движение. – М., 1972.
11. Муратов С. Диалог. – М., 1984.
12. Муратов С. Пристрастная камера. – М., 2004.
13. Никифоров А. Формы документального сценария. – М., 1973.
14. Прожико Г. Концепция реальности в экранном документе. – М., 2004.
15. Прожико Г. Экран мировой документалистики. – М., 2011.
16. Рабигер М. Режиссура документального кино. – М., 2006.
17. Розенталь А. Создание кино- и видеофильмов от А до Я. – М.: Триумф, 2003.
18. Рошаль Л. Мир и игра. – М.: Искусство, 1973.
19. Флаэрти Р. Статьи. Свидетельства. Сценарии. – М., 1980.
20. Франк Г. Карта Птолемея. Записки кинодокументалиста. – М., 2009.

21. Фрейлих С. Телевизионные парадоксы. – М.: Киноцентр, 1995.
22. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М., 2007.
23. Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф: крупным планом. – М., 1972.

в) Фильмография

Фильмы текущего репертуара; фильмы, отмеченные на российских и международных фестивалях и премиях.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждение проблем драматургии неигрового кино – разборы и обсуждения сценарного материала: заявок, экспликаций, сценарных планов, сценариев – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – предварительное чтение и анализ сценарного материала, разбираемого на занятии – участие в разборе сценарного материала – участие в семинарах по проблемам теории и практики кинодраматургии – выполнение творческих заданий, отрабатывающих навыки разработки истории в неигровом фильме сценаристом	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии – проверка качества аргументации авторской позиции в ходе обсуждения проблем теории и практики драматургии неигрового кино – проверка навыков разбора драматургии в ходе обсуждения сценарного материала – проверка качества выполнения творческих заданий	ОПК-3, ОПК-5, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов – наличие требуемых материалов – участие в разборе сценарного материала	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i> – участие в дискуссии на предлагаемую тему – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – выполнение творческих заданий	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении на практических занятиях теоретических вопросов кинодраматургии – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия – отработка навыков разработки истории в ходе выполнения творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 80% занятий – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – активное участие в разборе сценарного материала – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на знание различных подходов к теоретическим и творческим проблемам кинодраматургии – обучающийся может самостоятельно анализировать особенности драматургии неигровых кино- и телефильмов
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– высокая степень готовности к участию в практическом занятии – высокая степень активности и эффективности участия в практических занятиях – успешная отработка навыков разработки истории в ходе выполнения творческих заданий – способность самостоятельно анализировать сценарный материал – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Зачет

2. Оценка уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- разбор сценарного материала
- выполнение творческих заданий
- зачет.

Обсуждение

Преподаватель выносит на обсуждение ряд теоретических проблем, связанных с актуальными вопросами современного кинопроцесса, новыми темами, формами, способами взаимодействия со зрителем, новейшими подходами к структуре истории и написанию сценария в неигровом кино, новейшими подходами к репрезентации человека и созданию яркого, полнокровного характера на экране.. Обучающимся для самостоятельной работы, конспектирования и анализа рекомендуются литературные источники, а также фильмы для просмотра и дальнейшего разбора.

Это позволяет сформировать у обучающихся представления о последних тенденциях в теории и практике драматургии неигрового кино, умение анализировать фильмы со сложным драматургическим строением, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

- Специфика драматургии неигрового кино
- Документ и образ в неигровом кино
- Концептуальное ядро фильма. Тема, проблема, дилемма, идея и ценности в драматургии неигрового фильма
- Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино
- Типология неигрового кино. Разграничение документального и научного фильма. Специфика драматургии научно-популярного проекта
- Взаимовлияние игрового и неигрового кино: докудрама, скриптед-реалити, мокьюментари, докуфикшн и пр. Особенности драматургии гибридных форм.
- Жанровая система неигрового кино
- Фабула и сюжет в драматургии неигрового фильма. Композиция неигрового фильма

Разбор сценарного материала

Важной частью практикума является разбор сценарного материала, выбранного обучающимися для съемки курсовых работ. Текст заранее высылается всем участникам группы, и занятие проводится в режиме «чтение с комментариями». На усмотрение преподавателя текст может читаться целиком или фрагментарно, в конце каждой сцены преподаватель и обучающиеся дают свои комментарии.

Такая работа позволяет погрузиться в атмосферу мозгового штурма, научиться быстрому интеллектуальному реагированию, формированию нестандартных творческих решений, мыслить в контексте поставленной автором творческой задачи (а не в режиме «я бы сделал по-другому»), работать на улучшение авторского замысла.

Примерный перечень вопросов для разбора сценарного материала

1. Кто герой (протагонист)? Есть ли у него цель? Если да, то что за путь к цели он проходит?
2. Есть ли в фильме антагонист (антагонисты)? Есть ли у него цель и путь к ней?
3. Как формулируется основной конфликт?
4. Обозначьте в виде схемы систему конфликтов в фильме.
5. Сформулируйте в сжатом виде (не более пяти предложений) фабулу фильма.
6. Сколько эпизодов в картине? Перечислите их.
7. Определите экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку, финал.
8. Каким образом организовано течение времени в фильме? Определите вид композиции (линейная, нелинейная, кольцевая и т.д.)
9. С помощью каких средств неигрового кино нам рассказана эта история (прямые синхроны /интервью/, не прямые синхроны /«лайфы»/, закадровый текст, хроника, реконструкция событий)?
10. Какие механизмы, обеспечивающие нарастание действия и зрительского интереса, работают в этом фильме?
11. Как бы вы сформулировали тему и идею фильма?

Творческие задания

В зависимости от запроса руководителя учебно-творческой мастерской преподаватель предлагает обучающимся творческие задания, отрабатывающие тот или иной навык разработки истории и творческой коммуникации со сценаристом: питч, тематическая заявка, сценарная заявка, конструирование характера в портретном фильме, жанровые структуры в неигровом кино и специфика драматургического построения истории в том или ином жанре, пошаговая разработка замысла и т.д. Тексты заранее присылаются преподавателю и на занятии идет разбор удачных решений или, напротив, типовых ошибок.

Перечень заданий формируется в зависимости от запроса самих обучающихся, в соответствии со спецификой творческих работ, выполняемых в рамках дисциплины по мастерству режиссера телевизионного фильма, телепрограмм и которые важно отработать на сценарном практикуме.

Зачет

Проводится в виде индивидуального коллоквиума по основным темам дисциплины. Это позволяет не просто проверить уровень усвоения материала, но и дает возможность обучающемуся получить необходимые комментарии к тем сложным вопросам, которые остались не до конца проясненными.

Темы для коллоквиума

1. Специфика драматургии неигрового фильма.
2. Виды неигрового кино: особенности драматургии.
3. Гибридные формы на стыке игрового и неигрового кино и ТВ: mockumentary, docudrama, found footage, scripted reality, docufiction. Специфика драматургического построения.
4. Методы взаимодействия с реальностью в неигровом кино.
5. Жанры неигрового кино.
6. Этапы работы над неигровым проектом.
7. Заявка. Ее виды и особенности.
8. Сценарный план и сценарий в неигровом кино.
9. Слово в неигровом кино.
10. Интервью: специфика работы автора.
11. Особенности закадрового текста в неигровом фильме.
12. Специфика драматургии телевизионного документального фильма.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«незачет»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Практикум по киносценаристике неигрового фильма»**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой драматургии кино _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Практикум по работе с дикторским текстом»

Направление подготовки/ специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(Режиссер неигрового кино- и телефильма)

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Автор: профессор А.Д. Егорова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «1» августа 2017г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Декан актерского факультета _____/Магар Е.Е.

Начальник ОМР _____/Атаман В.В

Зав.библиотекой _____/Шипулина В.М.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цель и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Самостоятельная работа обучающегося**
- 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 9. Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 11. Методические рекомендации**
- 12. Приложение**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – научить студентов работать с диктором, анализировать словесный ряд фильма, реализовывать свой режиссерский замысел в словесном озвучении картины.

Необходимо останавливаться на связи текста с изображением, а также на различных формах озвучения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по работе с дикторскими текстами» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), в соответствии с Учебным планом ФГОС ВО преподается студентам 2 курса (3 семестр)

«Практикум по работе с дикторскими текстами» является итогом работы по дисциплине «Культура и техника речи», которая рассчитана на два семестра, в течение которых закладываются основы работы над речью на литературном материале художественной прозы и публицистики.

Студенты реализуют полученные профессиональные навыки владения речью в третьем семестре на занятиях по дисциплине «Практикум по работе с дикторскими текстами».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (Табл. 1). ПКО-2

Таблица 1

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий			
ПКО-2	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПК-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПК-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПК-2.3. Определяет и комплекзует персональный состав творческой группы ПК-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПК-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПК-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПК-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.	Анализ отечественного и зарубежного опыта

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (3 семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–	34	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	34	–	–	34	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	-	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа	32	–	–	32	–	–	–	–	–

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
студента всего, в том числе:										
Выполнение творческого задания			—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	—	—	6	—	—	—	—	—
ИТОГО:	акад.час.	72	—	—	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	—	—	2	-	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Само- стоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Словесный ряд фильма.		5		5	10
Тема 2. Различные формы озвучения фильма.		5		5	10
Тема 3. Авторский комментарий.		6		5	11
Тема 4. Интервью. Стихотворный дикторский текст.		6		5	11
Тема 5. Различные формы работы над дикторскими текстами.		6		6	12
Тема 6. Работа над выбранным дикторским текстом.		6		6	12
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 2-й семестр		34		32	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Словесный ряд фильма.

Заострение внимания студентов на поисках интересного решения дикторского текста, который, будучи немногословным, должен раскрывать новое в экранном образе, обогащая зрительное восприятие фильма.

Занятия сопровождаются показом на экране специально подобранных отдельных частей фильмов.

В подходе к дикторскому тексту следует опираться на теоретические положения и практику ведущих кинорежиссеров.

Тема 2. Различные формы озвучения фильма.

Авторский комментарий.

Интервью.

Поэтический и информационный комментарий.

Тема 3. Авторский комментарий.

Авторский комментарий - наиболее современная форма озвучения фильма.

Фильмы, озвученные непосредственно режиссерами (М.Ромм, Р.Кармен, А.Сокуров и многие др.).

Тема 4. Интервью. Стихотворный дикторский текст.

Различные формы использования интервью в фильмах: синхронный рассказ персонажей, несинхронное использование интервью в форме закадрового текста и др.

При стихотворном озвучивании фильма возможна читка поэта-автора или актера.

Тема 5. Различные формы работы над дикторскими текстами.

Практическая часть занятий по работе с диктором разнообразна.

В первую очередь – это помощь студентам в выборе и записи диктора в их учебных фильмах. Если студент сам читает дикторский текст, следует проработать с ним текст и присутствовать при записи в студии.

Помимо озвучения собственных фильмов существуют и другие формы работы, в которых студент выступает как диктор:

- 1) озвучение фильма по монтажному листу;
- 2) озвучение фильма по написанному студентом тексту;
- 3) перевод на русский язык и озвучение иностранного фильма.

Тема 6. Работа над выбранным дикторским текстом.

Дикторские тексты записываются в звуковом павильоне Учебной студии. Здесь студенты знакомятся на практике с приемами записи диктора. При записи текста студенты-режиссеры имеют возможность делать несколько дублей, прослушивать их, переписывать заново, добиваясь

точности в прочтении дикторского текста.

6. Практические занятия

Практические занятия проводятся по темам 1,2,3,4,5. Занятия сопровождаются демонстрацией фильмов по данным темам.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа студентов сводится к следующему:

- Научиться анализу словесного ряда фильма. Для этого просматривать самостоятельно как можно большее число фильмов.
- Уметь выбрать наиболее точное решение словесного озвучения своего учебного фильма.
- Выбрать фильм для занятий с дикторским текстом.
- Самостоятельно записывать и прослушивать собственное исполнение.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. *Автушенко И.* Рабочая тетрадь по орфоэпии. / И.А. Автушенко; Всерос. гос. Ун-т кинематографии им С.А. Герасимова. – М.: Ред. -изд. Отдел ВГИК, 2012. – 68 с.
2. *Автушенко И.* Сценическая речь и эмоциональный слух: учебное пособие / И.А. Автушенко; Всерос. гос. Ун-т кинематографии им С.А. Герасимова. – М.: Ред. -изд. Отдел ВГИК, 2012. – 124 с.: граф., рис
3. *Егорова А., Радченко А.* Логика сценической речи (учебное пособие, переработанное). М., 2007.
4. *Кнебель М.* Слово в творчестве актёра. М., 1971.
5. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры. (сборник). М., 1992.

9. Перечень дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

1. *Аванесов Г.* Русское литературное произношение. М., 1984
2. *Поль Л. Сопер.* Основы искусства речи. М., 1958.
3. Сценическая речь (учебник для студентов театральных учебных заведений под ред. *И.П.Козляниновой* и *И.Ю. Промтовой*, 3-е изд.) М., 2002.
4. Теория и практика сценической речи. СПб, 2005.

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. https://biblio-online.ru/	с 02.09.2019г. по 01.09.2020г.
ЭБС «Лань» контракт № 204-19-У от 04.10.2019г. https://e.lanbook.com/	с 04.10.2019г. по 04.10.2020г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 20.05.2019г. по 20.05.2020г..
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- музыкальный центр;
- телевизор и DVD-проигрыватель для показа фильмов.

11. Методические рекомендации

В мастерских неигрового фильма на занятиях по искусству речи студенты обучаются работе с диктором и дикторскими текстами, которые в современном фильме отличаются большим жанрово-стилистическим разнообразием.

Для каждого фильма режиссер стремится найти свои приемы сочетания текста и изображения; определив точный словесный ряд, он добивается от исполнителя полноценного воплощения текста в фильме. Для того чтобы будущие режиссеры могли изложить профессионально актеру или неактеру свои требования в прочтении дикторского текста, они должны овладеть логическим анализом прозаических и стихотворных произведений, научиться работать перед микрофоном, должны быть эрудированны в вопросах культуры речи.

В течение первых семестров закладываются основы работы над словом на литературном материале художественной прозы, стихотворной речи и публицистики. При озвучении фильма будущие кинорежиссеры должны реализовать полученные профессиональные навыки владения речью.

Цель занятий над дикторским текстом – научить студентов работать с диктором, анализировать словесный ряд фильма, реализовать свой режиссерский замысел в словесном озвучении картины.

В подходе к дикторскому тексту следует опираться на теоретические положения и практику ведущих кинорежиссеров. На занятиях необходимо останавливаться на вопросах природы дикторского текста, его связи с изображением, а также на различных формах озвучения: таких как информационный текст, интервью, авторский и поэтический комментарий.

В третьем семестре групповые занятия проводятся в просмотрном зале, сопровождаемые показом специально подобранных отдельных частей фильмов.

Во время просмотра фильмов рекомендуется заострять внимание студентов на поисках интересного решения дикторского текста, который, будучи немногословным, должен раскрывать новое в экранном образе, обогащая зрительное восприятие фильма.

2. Методические рекомендации для студентов.

Навыки владения речью, полученные студентами в первом и втором семестрах, реализуются ими в третьем семестре на занятиях по дисциплине «Практикум по работе с дикторским текстом».

Последовательность освоения дисциплины

- 1) Различные формы озвучения фильма: авторский комментарий, синхронное и несинхронное интервью, стихотворный текст.
- 2) Просмотр отдельных частей фильмов с разным решением озвучения.
- 3) Реализация режиссерского замысла в словесном озвучении фильма.
- 4) Выбор наиболее точного решения словесного озвучения своей учебной работы; самому озвучить фильм.
- 5) Выбор актера и работа с ним в тон-студии.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-2
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение теоретическими и методическими основами искусства речи – творческие задания	ПКО-2
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о специфике звучания речи в игровом кино – оценка активности и эффективности участия в работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой	ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных упражнений по работе над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – выработка четкой речи – исправление дикционных недостатков – освоение литературного произношения – ликвидация говоров – владение логикой речи

	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение упражнения по технике речи
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях и типах речи актеров – обучающийся может самостоятельно анализировать специфику речи в игровом кино
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– работа над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом – стихотворным и художественной прозой выполнены с использованием необходимых приемов и методов техники речи – упражнения выполнены самостоятельно, в отведенное время Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- творческое задание
- обсуждение
- зачет.

Обсуждение

В процессе творческого задания участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике, а затем реализует их в практическом творческом задании. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики творческих заданий.

1. Авторский комментарий.
2. Поэтический и информационный комментарий.
3. Несинхронное использование интервью в форме закадрового текста.
4. Читка поэта-автора или актера при стихотворном озвучении.

Зачет. Проходит в форме творческих заданий .

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Тема 1. Словесный ряд фильма.

Тема 2. Различные формы использования интервью в фильмах.

Тема 3. Различные формы работы над дикторскими текстами.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Критерии оценки промежуточной аттестации

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов.

Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала.

Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений,

владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, и иных заданий педагогов.

Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала.

Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий.

Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также

отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе.

Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры сценической речи

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Практикум по работе с дикторским текстом**»

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой сценической речи _____ А.Д. Егорова
(подпись)

«____» _____ 20__ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО РАБОТЕ С ЦИФРОВЫМИ
КАМЕРАМИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Практикум по работе с цифровыми камерами» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик:

Резников Е.И., профессор, руководитель учебно-творческой мастерской,
член Союза кинематографистов России

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового
фильма

Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	8
6. Практические занятия	10
6.1 Выполнение творческих заданий	11
7. Самостоятельная работа обучающегося	12
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	12
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	12
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	12
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	15
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	21

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Практикум по работе с цифровыми камерами» является обучение будущих режиссеров неигрового кино- и телефильма видеосъемке с современной цифровой съемочной и звукозаписывающей техникой.

Цель данной программы – подготовить обучающихся кафедры режиссуры неигрового фильма к самостоятельной видеосъемке, в качестве оператора в условиях, когда нет возможности привлечь кинооператора к съемкам по организационным, техническим или творческим условиям. Язык преподавания государственный язык РФ – русский.

Обучить самостоятельной записи звука.

Дисциплина позволит обучающемуся не только овладеть азами операторской профессии, но и поможет более квалифицированно ставить задачи перед оператором, а также, при необходимости, участвовать на съемках второй снимающей камерой.

Задачи учебной дисциплины:

- Овладение и управление цифровой съемочной техникой в изменившейся системе производства неигровых фильмов;
- изучение и освоение основных методов и принципов работы режиссера с цифровой камерой в ходе создания неигрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм;
- формирование профессиональной компетентности и самостоятельности при разработке и реализации творческих проектов
- формирование способности организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практикум по работе с цифровыми камерами» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-6 семестрах.

Она координируется с теоретическими и практическими дисциплинами по режиссуре неигрового фильма, теории и практике монтажа, основам кинооператорского мастерства, кинотехники и кинотехнологии, звуковому решению фильма, фильмопроизводству.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических (297 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр), экзамен (4, 6 семестры).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

**Обязательные профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. <i>Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения</i> ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических (297 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр), экзамен (4, 6 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов						
	Всего	В том числе по семестрам:					
		1	2	3	4	5	6
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	192	34	30	34	30	34	30
Аудиторные занятия всего, в том числе:	192	34	30	34	30	34	30
Лекции							
Практический блок:	192	34	30	34	30	34	30
Практические занятия	192	34	30	34	30	34	30
Семинарские занятия							
Индивидуальные занятия							
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:	126	2	-	38	6	38	42
Выполнение творческого задания	126	2	-	38	6	38	42
Вид промежуточной аттестации –	78	-	6	-	36	-	36
зачет	6	-	6	-	-	-	-

экзамен		72	-	-	-	36	-	36
ИТОГО:	часов	396	36	36	72	72	72	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	11	1	1	2	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

№	Темы	Виды учебных занятий, час.				
		Всего	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа
			Лекци и	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹	
1-й курс						
1-й семестр						
1	Посещение специализированной выставки кино- телетехники. Выбор и приобретение видеокамеры.	4	-	4	-	-
2	Настройка камеры при различных уровнях освещенности	10	-	10	-	-
3	Настройка камеры при различной цветной температуре освещения снимаемого объекта	10	-	10	-	-
4	Специфика ручного и автоматического режима съемки	10	-	10	-	-
	Работа над творческим заданием – съемка репортажа/киноэтюда	2	-	-	-	2
	Всего за 1-й семестр	36	-	34	-	2
1-й курс						
2-й семестр						
5	Выбор дополнительных аксессуаров для камеры: штатив, накамерный свет, объективы, фильтры и т.д.	10	-	10	-	-
6	Подготовка камеры к съемке	10	-	10	-	-
7	Практика съемки со штатива	10	-	10	-	-
	Форма промежуточной аттестации – зачет	6	-	-	-	-
	Всего за 2-й семестр	36	-	30	-	-
	ИТОГО за 1-й курс	72	-	64	-	2
2-й курс						
3-й семестр						
8	Практика съемки ручной камерой	12	-	12	-	-
9	Практика фокусировки	10	-	10	-	-
10	Съемка с трансфокатором	12	-	12	-	-
	Работа над творческим заданием – съемка репортажа/киноэтюда	38	-	-	-	38
	Всего за 3-й семестр	72	-	34	-	38

¹ 1 час в неделю на 1 обучающегося.

2-й курс						
4-й семестр						
11	Съемка панорам со статичной камерой	4	-	4	-	-
12	Съемка панорам динамичной камерой	6	-	6	-	-
13	Практика самостоятельной съемки на природе	10	-	10	-	-
14	Практика самостоятельной работы в интерьере	10	-	10	-	-
	Работа над творческим заданием – съемка репортажа/киноэтюда	6	-	-	-	6
	Форма промежуточной аттестации – экзамен	36	-	-	-	
	Всего за 4-й семестр	72	-	30	-	6
	ИТОГО за 2-й курс	144	-	64	-	44
3-й курс						
5-й семестр						
15	Работа с оператором в связке. Наблюдение за одним объектом на разных фокусных расстояниях	10	-	10	-	-
16	Работа с оператором дискретно. Съемка объекта или события с разных, не связанных между собой точек	12	-	12	-	-
17	Съемки в экстремальных условиях	12	-	12	-	-
	Работа над творческим заданием – съемка репортажа/киноэтюда	38	-	-	-	38
	Всего за 5-й семестр	72	-	34	-	38
3-й курс						
6-й семестр						
18	Работа со звукооператором	12	-	12	-	-
19	Съемка и запись звука одним режиссером-оператором	10	-	10	-	-
20	Что такое цветокоррекция	8	-	8	-	-
	Работа над творческим заданием – съемка репортажа/киноэтюда	42	-	-	-	42
	Форма промежуточной аттестации – экзамен	36	-	-	-	-
	Всего за 6-й семестр	108	-	30	-	42
	ИТОГО за 3-й курс	180	-	64	-	80
	Промежуточная аттестация 1-3-й курсы	78	-	-	-	-
	ВСЕГО за 1-3-й курсы	396	-	192	-	126

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

1-й курс

1-й семестр

1. Посещение специализированной выставки кино-телетехники. Выбор и приобретение видеокамеры.

Сравнительный анализ современной съемочной осветительной и звукозаписывающей техники, позволит обучающемуся грамотно выбрать необходимую для будущих съемочных работ аппаратуру. Посещение выставки дает возможность, наглядно оценить технические характеристики съемочной техники. Консультация специалистов представляющих данную технику, дает возможность обучающемуся, получить дополнительную информацию об аппаратуре, которую он не сможет получить по другим источникам.

2. Настройка камеры при различных уровнях освещенности.

Данная дисциплина позволяет обучающемуся ориентироваться при съемке в различных условиях освещенности снимаемого объекта. Применение осветительной техники и отражателей позволит обучающимся снимать в условиях естественного и искусственного освещения и грамотно соотносить освещенность объекта и фона. обучающимся предстоит освоить съемку в сложных и не благоприятных условиях, таких, как съемка героя на фоне окна (дневное освещение) переход из дневного в искусственное освещение (из высокого в низкое освещение).

3. Настройка камеры при различной цветной температуре освещения снимаемого объекта.

Данная дисциплина позволит обучающимся грамотно использовать осветительные приборы с различной цветовой температурой, а так же корректировать сочетание дневного и искусственного освещения в кадре. Обучающийся узнает, что такое цветовая температура. Способы и применения компенсационных съемочных и осветительных фильтров.

4. Специфика ручного и автоматического режима съемки.

Изучение возможности настройки съемочной аппаратуры в условиях ручного и автоматического режима съемки. Получение навыков работы со съемочной аппаратурой в режиме ручного управления.

2-й семестр

5. Выбор дополнительных аксессуаров для камеры: штатив, накамерный свет, объективы, фильтры и т.д.

Данная дисциплина позволит обучающемуся получить информацию о современных дополнительных аксессуарах для камеры, а так же информацию о том, где данную аппаратуру можно купить и арендовать.

Умение определять необходимые и достаточные дополнительные аксессуары, позволит обучающемуся сокращать бюджет на производство фильма, а так же облегчать комплект оборудования, что особенно актуально во время экспедиции.

6. Подготовка камеры к съемке.

Умение грамотно подготовить съемочное оборудование к предстоящим съемкам позволит обучающемуся избегать внештатных ситуаций во время производства фильма. Данная дисциплина определит круг необходимых подготовительных работ, которые должны быть проведены до выезда группы на съемки.

7. Практика съемки со штатива.

Умение подбирать панорамную головку для штатива соответствующую используемой съемочной камеры и характеру предстоящих съемок.

Умение работать с длиннофокусной оптикой во время наблюдения за героем, грамотно сочетать панорамирование с фокусировкой. Умение использовать различные виды штативов (длинные ноги, средние и лягушка) на земле или на тележке.

2-й курс

3-й семестр

8. Практика съемки ручной камерой.

Умение работать с ручной камерой без стабилизации, со штатива в статике и движении. Умение переводить фокус и сохранять стабильное изображение позволит получать качественный результат. Умение подбирать обвес для съемки с фотоаппаратом. Определять выбор съемочной техники (камеры или фотоаппарата) при съемке в определенных условиях.

9. Практика фокусировки.

Дисциплина направлена на дополнительную практику фокусировки в работе с различной съемочной техникой в условиях низкой освещенности и динамичного сопровождения. Работа с дискретной оптикой различного фокусного расстояния.

10. Съемка с трансфокатором.

Получение навыков мотивированного использования трансфокатора во время съемок. Практика выбора оптимального диапазона фокусного расстояния трансфокатора при различных видах съемки. Умение работать с сервоприводом и ручным управлением.

4-й семестр

11. Съемка панорам со статичной камерой.

Практика выполнения различных панорам с фото и видео техникой. Ракурсные виды съемок. Панорамирование со штатива при неблагоприятных погодных и экспозиционных условиях.

12. Съемка панорам динамичной камерой.

Практика съемки динамичной камерой с тележкой на различных движущихся объектах (эскалаторы, автомобильный, водный и воздушный транспорт). Умение использовать различное стабилизирующее устройство. Мотивированное использование динамичной камеры при съемке событий и интервью.

13. Практика самостоятельной съемки на натуре.

Съемка при различных погодных условиях. Особенности съемки при дневном, режимном, вечернем и ночном освещении

14. Практика самостоятельной работы в интерьере.

Умение использовать имеющийся и дополнительный свет в естественном интерьере. Использование искусственного освещения для решения драматургических задач. Освещение объекта и фона.

3-й курс

5-й семестр

15. Работа с оператором в связке. Наблюдение за одним объектом на разных фокусных расстояниях.

Режиссер - оператор как второй оператор на съемочной площадке. Умение согласовывать действия при съемках событий. Умение ставить творческие производственные задачи оператору. Умение синхронно снимать один и тот же объект используя объективы с различным фокусным расстоянием.

16. Работа с оператором дискретно. Съемка объекта или события с разных, не связанных между собой точек.

Умение снимать с оператором массовые сцены второй камерой. Определять героев. Согласовывать творческие задачи и определять места съемки. Определять кульминационные моменты событий необходимых для реализации творческого замысла.

17. Съемки в экстремальных условиях.

Умение снимать с оператором и самостоятельно в экстремальных природных и событийных условиях. Специфическая подготовка к съемкам в неблагоприятных условиях. Использование режиссером-оператором различных систем связи с оператором для согласования съемочного процесса.

6-й семестр

18. Работа со звукооператором.

Умение согласовывать работу со звукооператором в условиях самостоятельной съемки. Запись звука в неблагоприятных для съемки условиях и в условиях ограниченного пространства, когда звукооператор не может находиться на съемочной площадке.

19. Съемка и запись звука одним режиссером-оператором.

Практика самостоятельной записи звука на съемочной площадке режиссера-оператора. Знакомство с современной звукозаписывающей техникой. Умение работать с радиомикрофонами, зумом и пушкой. Запись звука на натуре с использованием ветрозащиты.

20. Что такое цветокоррекция.

Знакомство с различными программами по цветокоррекции. Современная запись изображения в системе slog или raw для последующей цветокоррекции. Правильное цветоделение изображения основа грамотной цветокоррекции. Выбор цветовой тональности изображения для показа на различных экранах (телевизионном и кинотеатральном)

6. Практические занятия

Практические и семинарские занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных знаний на занятиях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Для того чтобы будущие режиссеры ощущали себя составной частью постоянно меняющегося живого процесса развития кинематографа, а также искусства и культуры в целом, предусматривается проведение творческих встреч и мастер-классов не только с активно работающими кинематографистами (режиссерами, продюсерами, операторами, драматургами и т.д.), но и с литераторами, экономистами, культурологами, социологами, представителями СМИ, политическими и религиозными

Программа дисциплины «Практикум по работе с цифровыми камерами» предусматривает:

1. Овладение технологическим процессом записи изображения и звука.
2. Изучение и освоение режиссером основных методов съемок в ходе создания неигрового кино.
3. Самостоятельную работу вне съемочной площадки, в качестве оператора и совместная с оператором.

Занятия по дисциплине «Практикум по работе с цифровыми камерами» включает в себя:

1. Творческие встречи и семинары с режиссерами-операторами неигрового кино.
2. Просмотры и обсуждения фильмов, снятые авторами-операторами.
3. Практические занятия. Групповые и индивидуальные.
4. Посещение специализированных выставок кино-телетехники.
5. Съемка самостоятельного фильма – итоговой работы дисциплины.

В теоретическую часть входит понимание обучающимся основ композиции светового и цветового решения кадра, знание технических возможностей своих съемочных аппаратов. В практическую часть входят упражнения, показывающие умение обучающихся снимать в статичном и динамичном режимах, в разных световых условиях, на натуре и в интерьере.

1.1. Выполнение творческих заданий

Практическая направленность является принципиально важной для изучения данной дисциплины, поэтому основная часть его представлена как практикум, программа которого предусматривает как рассмотрение теоретических и технических вопросов, так и обсуждение связанных с ними творческих аспектов. При этом некоторые теоретические вопросы предполагается рассматривать в рамках практических занятий, так как в этой дисциплине они являются также средством для реализации режиссерских концепций создания неигрового фильма.

Практические занятия, предусматривающие выполнение обучающимися ряда творческих заданий, предлагаемых для выполнения учебным планом и педагогами мастерской, позволяют осуществить их пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в их практической реализации

Занятия по специальности, связанные с практическим освоением профессии, включают следующие основные задания:

1. Видеосъемка и монтаж по заданной теме.
2. Видеосъемка этюдов и ряда упражнений из циклов «Основы работы с камерой», «Возможности цветокоррекции», «Организация видеокадра», «Работа с оператором», «Панорама со штатива», «Панорама с рук» и другие.
3. Работа над сценариями видеоэтюдов (репортажей, наблюдений, различных упражнений).
4. Работа со звуком видеоэтюдов.
5. Работа над дикторским текстом.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- упражнения, этюды, выполненные на фото и видео технике;
- работа над сценариями к видеоэтюдов;
- работа со звуком видеоэтюдов;
- Работа над дикторским текстом видеоэтюдов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Эйзенштейн «Не цветное, а цветное» Избранные статьи М. Искусство 1956г.
2. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении М. ГИТР 2005г.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.1п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями (в которых размещены учебно-творческие мастерские), снабженными декорационным оборудованием, осветительными приборами на потолочных и настенных креплениях, пультом управления светом, звуковыми колонками, усилителем, звуковым пультом с возможностью коммутации различных источников сигналов, музыкальным центром); Учебной киностудией; специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съёмочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотрными залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA

	- SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	Этап 1. Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом и разбором фрагментов) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-2
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики	ПКО-2
	Этап 3. Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по работе с цифровыми камерами - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем работы с цифровыми камерами - выполнение творческих заданий: съемка и цветокоррекция цифровой камерой	ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2. Формирование	- правильное и своевременное выполнение практических

	навыков практического использования знаний	заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих съемочных заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - обучающийся может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при съемке и цветокоррекции цифровой камерой - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать съемку и цветокоррекцию цифровой камерой
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие съемочные задания выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие съемочные работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по практикуму по работе с цифровыми камерами - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждения Творческое съемочное задание Зачет Экзамен

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Практикум по работе с цифровыми камерами» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое съемочное задание
- Зачет
- Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Практика выбора оптимального диапазона фокусного расстояния трансфокатора при различных видах съемки.
2. Панорамирование со штатива при неблагоприятных погодных и экспозиционных условиях.
3. Использование режиссером-оператором различных систем связи с оператором для согласования съемочного процесса.

4. Сравнительный анализ современной съемочной осветительной и звукозаписывающей техники, позволит обучающемуся грамотно выбрать необходимую для будущих съемочных работ аппаратуру.
5. Применение осветительной техники и отражателей позволит обучающимся снимать в условиях естественного и искусственного освещения и грамотно соотносить освещенность объекта и фона.
6. Способы и применения компенсационных съемочных и осветительных фильтров.
7. Получение навыков работы со съемочной аппаратурой в режиме ручного управления.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания фильма.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения съемочных заданий.

Зачет.

Проходит в форме защиты съемочной работы по снятому на цифровую камеру видеотюду.

Экзамен

Проходит в форме защиты съемочной работы по снятому на цифровую камеру фильму.

Примеры творческих съемочных заданий выносимых на зачет и экзамен

1. Экранная работа – короткий этюд, самостоятельно снятый на цифровую камеру. Задача работы – освоение основ кинодраматургии, художественно-выразительной роли монтажа в создании кинопроизведения, овладение азами киноязыка.

Данная работа выносится на зачет по окончании второго семестра.

2. Съемочная документальная работа: фильм или репортаж (5-7 мин. Видео). Осуществляя эту работу, обучающиеся на практике знакомятся с основами кинематографического осмысления материала и формирования зрительного образа средствами репортажной съемки и монтажа, с основами операторского искусства, начинают понимать роль оптики, значение ракурса, освещения, выразительной композиции. Такая работа ориентирует обучающихся на организованное избирательное видение мира, прививает им умение выделять из потока жизни черты необходимого действия, впервые ставит перед ними вопрос сверхзадачи, вопрос идейно-художественного решения фильма, определения гражданской позиции автора.

Созданные документальные фильмы или репортажи выносятся на экзамен по дисциплине в конце четвертого и шестого семестров.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - обучающийся не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

4.2. Оценивание результатов творческое задание

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

«отлично» - обучающийся продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять профессиональные задания педагогов

«хорошо» - обучающийся продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** - обучающийся не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности обучающегося, так и на результатах его профессиональных возможностей.

Оценка **«неудовлетворительно»** - обучающийся неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога.

4.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«незачет»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

4.4. Оценивание результатов экзамена

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, 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.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Практикум по работе с цифровыми камерами**
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.П. Лисакович

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРЕДДИПЛОМНОЙ (ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики:

Лисакович В.П., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России

Гелейн А.И., профессор, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей Москвы

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, соотношенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы ее проведения; формы отчетности о практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	5
2. Место преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики в структуре образовательной программы	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	6
4. Содержание преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	8
5. Организация проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	8
6. Форма отчетности о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике	10
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	11
7.1. Основная литература	11
7.2. Дополнительная литература	12
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	12
9. Информационные технологии, используемые при проведении преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	12
10. Материально-техническое обеспечение преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	13
11. Особенности прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	15
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	15
12.1. Процедура защиты отчета о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике	16
12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	16
12.3. Критерии оценки результатов преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	25
Приложение 1. Дневник прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	27
Приложение 2. Отчет о преддипломной (проектно-творческо-	31

производственной) практике	
<i>Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета</i>	32
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики	34

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:

- совершенствование практических навыков и компетенций обучающихся в сфере профессиональной деятельности;

- подготовку обучающихся к самостоятельной творческо-производственной деятельности и профессиональной работе по созданию аудиовизуальных произведений различных видов и направлений.

Задачами преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики выступают:

- закрепление и расширение знаний, приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;

- отбор материалов, связанных с всесторонним изучением темы выпускной квалификационной работы;

- самостоятельная теоретическая и практическая деятельность, направленная на подготовку создания выпускной квалификационной работы.

2. Место преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер неигрового кино- и телефильма, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, преддипломная практика входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем преддипломной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Преддипломная практика проводится в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – **зачет с оценкой**.

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура неигрового фильма», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства», дисциплин специализации «Режиссер неигрового кино- и телефильма», а также прохождения творческо-производственной практики.

Знания, умения и навыки, полученные во время преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики, послужат основанием для подготовки к созданию выпускной квалификационной работой, написанию ее теоретической части.

**3. Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении преддипломной (проектно-творческо-производственной)
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы**

Организация преддипломной практики направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами
Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми	

	результатами и осуществления самооценки ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:

знать особенности организации творческого процесса режиссера неигрового кино- и телефильма;

уметь организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности; самостоятельно и в составе группы вести творческий поиск;

владеть навыками работы в съемочном коллективе, организации совместной съемочно-постановочной работы над фильмом представителей различных творческих профессий, умением создания и реализации своего собственного замысла, быть готовым к выполнению выпускной квалификационной работы.

4. Содержание преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Преддипломная практика предназначена для подготовки обучающихся к созданию выпускной квалификационной работы (ВКР), написанию ее теоретической части.

Для прохождения практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами самостоятельной работы, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Обучающиеся получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Тематический план преддипломной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий по началу создания ВКР: –уточнения сценарной основы; –выбора мест предстоящих съёмок; –оформления необходимой документации, производственной сметы; –разработки плана работы совместно с оператором, звукорежиссёром, художником и другими членами творческого коллектива; –сбора материала для написания теоретической части выпускной квалификационной работы. Выполнение индивидуального задания	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой	Защита отчета о практике

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Преддипломная практика проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

Проведение преддипломной практики осуществляется непосредственно во ВГИКе или на основе договоров в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). В договоре должны быть указаны сроки практики, вид работ и работник данной организации, ответственный за прохождение практики обучающимся. Вопрос о месте прохождения практики рассматривается на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма.

Направление обучающихся на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора Университета или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной киностудией ВГИКа, профильными лабораториями института или профильной организацией, вида и срока прохождения практики.

Проведение преддипломной практики организуется как для всей учебно-творческой мастерской, так и путем деления обучающихся на подгруппы. Решение об осуществлении мелкогрупповой организации проведения преддипломной практики принимается на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма.

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры неигрового фильма из числа научно-педагогических работников Университета.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры неигрового фильма (далее – руководитель практики от института) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от института:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от института и руководителем практики от профильной организации

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

Руководитель закрепляется на весь срок преддипломной практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют общие и индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

Обучающиеся систематически отчитываются перед руководителями практики о проделанной работе, а по окончании практики обязаны составить и представить отчет о творческо-производственной практике.

6. Форма отчетности о преддипломной (проектно-творческо-производственной) 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.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

7.1. Основная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов. – М., 1962.
2. Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896-1916 гг. – М., 2002.
3. Вишневский Вен. Документальные фильмы дореволюционной России. – М., 1996.
4. Джулай Л.Н. Документальный иллюзион. – М., 2002.
5. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство
6. Киноведческие записки.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
8. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. СПб.: Искусство-СПб, 2000.
9. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
10. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста. – М., 2004.
11. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.

12. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
13. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.

7.2. Дополнительная литература

1. Аранович. С. Воспоминания. Рецензии. Дневники. – СПб., 1998.
2. Взгляните на лицо: Сб. – М., 1975.
3. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М., 1981.
4. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
5. Гуревич Л. Линия судьбы. – М., 1981.
6. Клейман Н.И. Формула финала. – М., 2004.
7. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
8. Меркель М. Портреты. – М., 1976
9. Непомнящий Т. Рассказы о доме своем. – М., 1979.
10. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь. – М., 1988.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.l'п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

9. Информационные технологии, используемые при проведении преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Проведение преддипломной практики осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения преддипломной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения преддипломной практики
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съёмочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA грипп - комплекс технических приспособлений для

Наименование специальных помещений для прохождения преддипломной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения преддипломной практики
	обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс , состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Преддипломная практика может проводиться также в организациях, осуществляющих деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств (профессиональных студиях по производству аудиовизуальной продукции, телецентрах, тон-студиях и других организациях соответствующего профиля, оснащенных современным профессиональным оборудованием и имеющих квалифицированный штат специалистов).

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.

11. Особенности прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение преддипломной (проектно-творческо-производственной) 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.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Для оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося по итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и

недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике

Защита отчета о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите, как осуществлялся выбор мест предстоящих съёмок;
- охарактеризуйте совместную с оператором, звукорежиссёром, художником и другими членами творческого коллектива разработку плана работы по созданию ВКР;
- каков порядок оформления необходимой документации, производственной сметы;
- как осуществлялся сбор материала для написания теоретической части выпускной квалификационной работы;
- перечислите возможные проблемы в предстоящей работе над выпускной квалификационной работой.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ОПК-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
3.	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
4.	ПКО-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
5.	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа	В полном объеме сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Сформирована система знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания художественных достижений отечественного и мирового кинематографа	Отсутствие системы знаний художественных достижений отечественного и мирового кинематографа
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5.1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Сформирована система знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания разработки концепцию создания аудиовизуального произведения	Отсутствие системы знаний разработки концепцию создания аудиовизуального произведения
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Отсутствие системы знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия;	В полном объеме сформирована система знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	Сформирована система знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия	Отсутствие системы знаний основных явлений и процессов в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственных связей и их взаимодействия
	ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	В полном объеме сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Сформирована система знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения	Отсутствие системы знаний методов организации творческого процесса режиссера кино и телевидения
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения	В полном объеме сформирована система знаний процесса создания экранного произведения	Сформирована система знаний процесса создания экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания процесса создания экранного произведения	Отсутствие системы знаний процесса создания экранного произведения
<i>Практические умения</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы	ОПК-4.2. Формирует собственные творческие замыслы,	В полном объеме сформированы умения разрабатывать	Сформированы умения разрабатывать собственные творческие	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения	Отсутствие сформированных умений разрабатывать

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	разрабатывать собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения	В полном объеме сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки концепции создания аудиовизуального произведения	Отсутствие сформированных умений разработки концепции создания аудиовизуального произведения
	ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	В полном объеме сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу	Отсутствие сформированных умений определять выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Отсутствие сформированных умений анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания
	ПКО-1.2. Умеет	В полном объеме	Сформированы умения с	Фрагментарно,	Отсутствие

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели незначительными замечаниями	бессистемно сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	сформированных умений формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели
	ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания	В полном объеме сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Сформированы умения аргументировать собственные высказывания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Отсутствие сформированных умений аргументировать собственные высказывания
	ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения	В полном объеме сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения воспринимать альтернативные точки зрения	Отсутствие сформированных умений воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы	В полном объеме сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения определять и комплектовать персональный состав творческой группы	Отсутствие сформированных умений определять и комплектовать персональный состав творческой группы
ПКО-3. Владеет технологиями	ПКО-3.1. Разрабатывает	В полном объеме сформированы умения	Сформированы умения разработки	Фрагментарно, бессистемно	Отсутствие сформированных

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	режиссерский сценарий	разработки режиссерского сценария	режиссерского сценария с незначительными замечаниями	сформированы умения разработки режиссерского сценария	умений разработки режиссерского сценария
	ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства).	В полном объеме сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана (графика производства)	Сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана (графика производства) с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана (графика производства)	Отсутствие сформированных умений разработки совместно с творческой группой проекта календарно-постановочного плана (графика производства)
<i>Практические навыки</i>					
ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Успешное применение навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	В целом обладает навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств	Отсутствие навыков формирования собственных творческих замыслов с учетом специфики выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки	ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами	Успешное применение навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	В целом обладает навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами	Отсутствие навыков всесторонней подготовки производственного процесса, проведения его в срок и с наименьшими затратами

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
творческо-производственной деятельности					
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии)	Успешное применение навыков самоанализа (рефлексии)	В целом обладает навыками самоанализа (рефлексии) с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками самоанализа (рефлексии)	Отсутствие навыков самоанализа (рефлексии)
	ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	Успешное применение навыков сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	В целом обладает навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	Отсутствие навыков сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса в творческом взаимодействии с актерами, раскрытия в фильме их личностного и творческого потенциала
	ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками,	Успешное применение навыков организации насыщенного художественными	В целом обладает навыками организации насыщенного художественными	Несистемное, фрагментарное обладание навыками организации	Отсутствие навыков организации насыщенного художественными

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения	поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения с незначительными замечаниями	насыщенного художественными поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения	поисками, продуктивного процесса создания визуального ряда экранного произведения
	ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения	Успешное применение навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения	В целом обладает навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками осуществления разработки звукового решения экранного произведения	Отсутствие навыков осуществления разработки звукового решения экранного произведения
	ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	Успешное применение навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	В целом обладает навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу	Отсутствие навыков реализации художественного потенциала отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода навыками	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке съемочного периода
	ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала	Успешное применение навыков координации работы художественно-производственного персонала	В целом обладает навыками координации работы художественно-производственного персонала с	Несистемное, фрагментарное обладание навыками координации работы художественно-	Отсутствие навыков координации работы художественно-производственного персонала

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
			незначительными замечаниями	производственного персонала	
	ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

12.3. Критерии оценки результатов преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики

Результаты прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой с выставлением оценок *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» означают успешное прохождение преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему:

- систематизированные, глубокие и полные знания по художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности режиссера неигрового фильма по созданию аудиовизуального произведения;
- точное использование специальной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- умение творчески работать над фильмом в сотрудничестве с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером, другими специалистами творческо-производственной деятельности по реализации своего собственного замысла;
- уверенное владение технологией съемки и монтажа, эффективное ее использование при решении практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему:

- достаточно полные и систематизированные знания по художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности режиссера неигрового фильма по созданию аудиовизуального произведения;
- использование научной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы;
- умение самостоятельно и в составе съемочной группы вести творческий поиск;
- навыки съемочно-постановочной работы в творческом коллективе;
- владение технологией съемки и монтажа, умение ее использовать при решении практических задач;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему:

- минимальный объем знаний особенности организации творческого процесса режиссера неигрового кино- и телефильма;
- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики;
- несистемное, фрагментарное обладание навыками съемочно-постановочной работы в творческом коллективе;
- неуверенное владение технологией съемки и монтажа, наличие ошибок в применении технологии съемки и монтажа при решении практических задач;
- низкий уровень сформированности компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

- фрагментарные теоретические знания;

- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать специальную терминологию;
- низкий уровень обладания навыками съемочно-постановочной работы в творческом коллективе;
- наличие грубых ошибок в применении технологии съемки и монтажа;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому.

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)**

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной (проектно-творческо-производственной)
практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

Обучающийся _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Руководитель практики от 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 blue or grey 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

[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)**

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

ОТЧЕТ
о преддипломной (проектно-творческо-производственной) практике в
специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от 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)**

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**

ХАРАКТЕРИСТИКА

**обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма**

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.

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
2.	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы			
3.	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности			

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе **преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры неигрового фильма _____

(подпись)

В.П. Лисакович

«____» _____ 20____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Раскадровка»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер игрового кино- и телефильма

Квалификация выпускника

Специалист

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Автор: старший преподаватель, Краморенко О.Н.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки от №733 утвержденный 1 августа 2017 года

по специализации: **Режиссер игрового кино- и телефильма**

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)
дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению
подготовки _____
(название направления

подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«____» _____ 20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	7
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины	7
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	8
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2 Содержание дисциплины	9
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм	10
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
3.1 Список литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2 Дополнительная литература	11
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	13
3.3 Фильмография.....	14
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	19
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	19

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России №733 утвержденный 1 августа 2017 года.

Цель дисциплины «Раскадровка» -

дать студентам четкие понятия

- о художественных средствах применяемых художником кино для создания художественного образа аудиовизуального произведения;
- способах планирования визуального образа будущего экранного произведения;
- дать представление о работе режиссера с художником –постановщиком на этапе подготовительного периода.

Задачами дисциплины являются:

- сформировать навык работы с художником-постановщиком над визуальным решением экранного произведения.
- обучить основам мизансценирования и определения визуальной структуры будущего экранного произведения,
- научить работе с раскадровками на подготовительном и производственном этапе создания экранного произведения.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП.

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение дисциплины «Раскадровка» базируется на изучении таких дисциплин как история русского изобразительного искусства, история зарубежного изобразительного искусства, история русской литературы, история зарубежной литературы, история театра, история отечественного, история зарубежного кино.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Студент специализации:

Режиссер игрового кино- и телефильма;

дисциплины и приобретенных знаний и навыков должны обладать следующими компетенциями:

ПКО-2 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	3 зач.ед. 103 часа	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	60	60
Лекции	30	30
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия	30	30
Самостоятельная работа	12	12
Форма промежуточного контроля	36	Экзамен
Всего	103	103

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения			
	Кол-во часов (в акад. часах)			
	Лекции	Практическая работа	Самост. работа	Всего

1. Общие принципы работы режиссера с художником кино при чтении киносценария.	4	2		6
2. Общие принципы мизансценирования для различных драматургических ситуаций.	6	6		12
3. Поиск цветотонального решения фильма и его отдельных (ключевых) сцен.	4	4		8
4. Поиск художественного решения (мизансцены и композиции) ключевых сцен.	4	6		10
5. Поиск основного кадра для неключевой сцены. Движение от частного к общему.	2	6		8
6. Раскадровка каждой сцены будущего экранного произведения с учетом планов и крупностей.	4	4	10	18
7. Анализ получившейся раскадровки, оценка правильности восприятия донесения общего замысла.	6	2	2	12
Экзамен				36
ИТОГО:	30	30	12	103

2.2.2 Содержание дисциплины

Лекционные занятия

1. Общие принципы работы режиссера с художником кино при чтении киносценария. В рамках занятия рассказывается о принципах взаимодействия художника-постановщика и режиссера постановщика. Постановка перед художником правильного определенной задачи и совместный поиск визуального воплощения режиссерского замысла.

2. Общие принципы мизансценирования для различных драматургических ситуаций. На занятии на примерах рассматриваются различные драматические ситуации и то, как они решаются в различных фильмах, используется ли шаблоны, для решения подобного рода сцен (диалог, конфликт, любовная сцена и др.) или сцена решается в ином ключе.

3. Поиск цветотонального решения фильма и его отдельных (ключевых) сцен. На примерах рассматривается важность цвета и тона для общего визуального восприятия фильма. Также влияние общего

цветотонального настроения на композицию композицию кадра. Определение ключевых сцен в экранном произведении.

4. Поиск художественного решения (мизансцены и композиции) ключевых сцен. Развитие замысла режиссера от ключевого кадра, к ключевому кадру. Оценка работы раскадровки данных сцен на общий замысел.

5. Поиск основного кадра для неключевой сцены. Движение от частного к общему. Определение основного кадра каждой сцены. Оценка работы данных кадров к композиции с раскадровкой ключевых сцен.

6. Раскадровка каждой сцены будущего экранного произведения с учетом планов и крупностей. Работа над раскадровкой каждой сцены. Отслеживание драматургических точек для каждой сцены.

7. Анализ получившейся раскадровки, оценка правильности восприятия донесения общего замысла. Принципы работы с существующей раскадровкой. Отслеживание развития общего замысла и соответствия ему, получившихся в раскадровке сцен. Внесение при необходимости корректив.

Практический блок

Практические занятия для тем 1 и 2 представлены самостоятельным анализом кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма.

В ходе практических занятий по темам 3-7 студентом под руководством педагога выполняется самостоятельно раскадровка на основе выбранного материала, согласно всем этапам работы над раскадровками:

- работа с литературным источником, определение ключевых сцен
- определение общей цветотональной композиции фильма;
- поиск художественного решения и отрисовка раскадровки ключевых сцен;
- поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен
- анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма.

Содержание самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студента это работа выполняемая студентом в течение всего периода изучения дисциплины под руководством преподавателя. Для данной дисциплины она состоит в:

- а) самостоятельной отрисовке раскадровок для неключевых сцен драматургического произведения,
- б) самостоятельном анализе получившейся раскадровки целого драматургического произведения и внесения корректив по необходимости.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

1. Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора : справочное издание / Под. общ. ред. Л.Ф.Артюшина. - М. : ВГИК, 1999
2. Елисеева, Е. А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века : монография / Е. А. Елисеева. - М. : Старклайт, 2012
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
4. Толкачёв, А. Н. 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография / А.Н Толкачёв. - М. : ВГИК, 2013

3.1.2 Дополнительная литература

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий // Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. – М.: ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. – М.: ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». – М.: ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). – М.: ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). – М.: ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). – М.: ВГИК, 1979.

8. О художниках театра, кино и телевидения: Сб. статей. – Л.: Художник РСФСР, 1984.
9. Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. – БПСК, 1981.
10. Художники театра и кино: Альбом. – М.: Советский художник, 1975.
11. Галаджева Г. Художник в кино. – М.: Союзинформкино, 1981.
12. Роль художника в процессе создания современного фильма: Беседа за круглым столом. //Сб. «Современные тенденции развития советского кино». – М., 1981.
13. Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. – М.: Советский художник, 1965.
14. Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. – Л.: Художник РСФСР, 1965.
15. Ривов Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. – М.: Искусство, 1979.
16. Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. – М.: Искусство, 1979.
17. Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. – М.: Искусство, 1986.
18. Кузнецова В. Евгений Еней. – М.-Л.: Искусство, 1966..
19. Луцкая Е.П. Алексей Пархоменко. – Л.: Художник РСФСР, 1975.
20. Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
21. Громов Е., Алимов С.А. Мультипликация, книжная и станковая графика. – М.: Советский художник, 1990.
22. Художник кино Юрий Ракша. /Сост. И.Е. Ракша. – М.: ВЕПК, 1983.
23. Богородский Ф. Воспоминания художника. Глава «Автобиография». – М.
24. Исаева К. Изобразительное решение фильма. – М.: ВГИК, 1982.
25. Формирование изобразительной культуры художника кино: Сб. науч. трудов. – М.: ВГИК, 1984.
26. Головня А. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
27. Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. //Сб. «О киноискусстве». М– М.: Искусство, 1965.
28. Косматов Л., Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. – М.: БПСК, 1981.
29. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. – М.: Искусство, 1977.
30. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. – М.: Искусство, 1964.
31. Эйзенштейн С. Рисунки. – М.: Искусство, 1961.
32. Козинцев Г. Пространство трагедии. – Л.: Искусство, 1973.
33. Юткевич С. О киноискусстве. //Сб. «Избранное». – М.: АН СССР, 1962.
34. Юткевич С. Поэтика режиссуры. – М.: Искусство, 1985.
35. Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. //Сб. «ВГИК – 50 лет». – М.: ВГИК, 1969.
36. Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып.1. – М.: Искусство, 1966.
37. Мясников Г. Художник кинофильма. – М.: Искусство, 1963.
38. Мясников Г. Работа художника кино. – М.: Знание, 1965.
39. Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. – М.: ВГИК, 1964.
40. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1. – М.: ВГИК, 1974.
41. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2. – М.: ВГИК, 1978.
42. Горбачев В. Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
43. Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. – М.: Искусство, 1958.
44. Анджан А., Волчанецкий Ю. Грим в кино. – М.: Искусство, 1961.
45. Кузнецова В. Костюм на экране. – Л.: Искусство, 1975.

46. Мосфильм: Сб. Вып.1. – М.: Искусство, 1959 (статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.).
47. Мосфильм: Сб. Вып.2. – М.: Искусство, 1961 (статьи Г. Айзенберга, С. Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).
48. Художники театра и кино. – Ташкент: Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.
49. Громов Е. Художник кино. – М.: ВГИК, 1973.
50. Камерденков В. Дни минувшие. – М.: Советский. художник, 1976.
51. Зайцева Л. Выразительные средства кино. – М.: Знание, 1981.
52. Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. – М.: Просвещение, 1981.
53. Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. – М.: Искусство, 1982.
54. Мастера искусств об искусстве. 1-7 тт. – М.: Искусство, 1965.
55. Крамской И. Письма, в 2-х тт. – М.: Искусство, 1965.
56. Репин И. Далекое близкое. – М.: АХ СССР, 1960.
57. Суриков В. Письма. – Л.: Искусство, 1977.
58. Ван Гог В. Письма в 2-х тт. – М.-Л.: Искусство, 1966.
59. Делакруа Э. Дневник. – М.: Искусство, 1950.

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtmle](http://en/1800/index.shtmle)

<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

Режиссер	Фильм	Художник
Абдрашитов А.	«Слуга»	Толкачев А.
Александров Г.	«Композитор Глинка»	Уткин А.
Александров Г.	«Встреча на Эльбе»	Уткин А.
Алов А., Наумов В.	«Бег»	Пархоменко А.
Абдрашитов А.	«Время танцора»	Толкачев А.
Алов А., Наумов В.	«Скверный анекдот»	Пархоменко А.
Алов А., Наумов В.	«Тиль Улиеншпигель»	Пархоменко А., Черняев Е.
Алов А., Наумов В.	«Красное и черное»	Пашкевич П.
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	«Урок истории»	Пархоменко А., Грозев А.
Аранович С.	«Торпедоносцы»	Каплан И.
Бондарчук С	«Война и мир» (1-4 серии)	Богданов М., Мясников Г.
Бондарчук С.	«Судьба человека»	Новодержкин И.
Бондарчук С.	«Степь»	Петров В.
Бурляев Н.	«Лермонтов»	Юшин В.
Быков Р.	«Нос»	Гаухман-Свердлов М.
Васильев С.	«Герои Шипки».	Богданов М., Мясников Г.
Газаров С.	«Ревизор»	Филлипов В.
Гайдай Л.	«Кавказская пленница»	Каплуновский В.
Гайдай Л.	«12 стульев»	Куманьков Е.
Гайдай Л.	«Ревизор»	Куманьков Е.
Герасимов С.	«Тихий Дон»	Дуленков Б.
Герасимов С.	«Юность Петра»	Попов А.
Герасимов С.	«Петр Великий»	Попов А.
Герасимов С.	«В начале славных дел»	Попов А.
Герасимов С.	«Лев Толстой»	Попов А.
Губенко Н.	«Пришел солдат с фронта»	Новодержкин И.
Губенко Н.	«Подранки»	Толкачев А.
Дзиган Е.	«Мы из Кронштадта»	Егоров В.
Довженко А.	«Мичурин»	Богданов М., Мясников Г.
Донской М.	«Сельская учительница»	Пашкевич П.
Донской М.	«Фома Гордеев»	Пашкевич П.
Досталь Н.	«Мелкий бес»	Платов Л.
Евтушенко Е.	«Детский сад»	Юшин В.
Жалакявичюс В.	«Рассказ неизвестного человека»	Кислых В.
Зархи А, Хейфиц И.	«Депутат Балтики»	Суворов Н.
Зархи А.	«Высота»	Фрейдин А.
Зархи А.	«Анна Каренина»	Борисов А., Кладиенко Ю.
Захаров М.	«Формула любви»	Юшин В.
Калатозов М.	«Первый эшелон»	Богданов М.,

		Мясников Г.
Калатозов М.	«Летят журавли»	Свидетелев Е.
Карасик Ю.	«Шестое июля»	Бланк Б.
Квинихидзе Л.	«Мери Поппинс, до свидания»	Петров В.
Кладиенко Ю.	«Бесы»	Кладиенко Ю.
Климов Э.	«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»	Бланк Б.
Климов Э.	«Иди и смотри»	Петров В.
Козинцев Г.	«Гамлет» (1, 2 серии)	Еней В.
Козинцев Г.	«Король Лир» (1, 2 серии)	Еней В.
Козинцев Г., Трауберг Л.	«Дон-Кихот»	Еней В.
Колосов С.	«Вызываем огонь на себя»	Платов Л., Карташев М.
Кончаловский А.	«Курочка Ряба»	Платов Л.
Кончаловский А.	«Дворянское гнездо»	Ромадин М., Двигубский Н., Бойм А.
Кончаловский А.	«Сибиряда»	Двигубский Н.
Кончаловский А.	«Дядя Ваня»	Двигубский Н.
Коренев А.	«Большая перемена»	Платов Л.
Кулиджанов Л.	«Карл Маркс. Молодые годы»	Пашкевич П.
Кулиджанов Л.	«Преступление и наказание»	Пашкевич П.
Лиознова Т.	«Семнадцать мгновений весны»	Дуленков Б.
Лотяну Э.	«Анна Павлова»	Бланк Б.
Лотяну Э.	«Мой ласковый и нежный зверь»	Бланк Б.
Лунгин П.	«Остров»	Толкачев А.
Масленников И.	«Пиковая дама»	Каплан И.
Мендадзе А., Абдрашитов В.	«Парад планет»	Толкачев А.
Митта А.	«Как царь Петр арапа женил»	Лемешев И.
Михалков Н.	«Двенадцать»	Петров В.
Михалков Н.	«Утомленные солнцем»	Аронин В.
Михалков Н.	«Сибирский цирюльник»	Аронин В.
Михалков Н.	«Обломов»	Адабашьян А.
Михалков Н.	«Родня»	Адабашьян А.
Михалков Н.	«Раба любви»	Адабашьян А.
Михалков Н.	«Неоконченная пьеса для механического пианино»	Адабашьян А.
Муратов А.	«Королева Марго»	Юшин В.
Назаров В.	«Пакет»	Платов Л.

Озеров Ю.	«Освобождение»	Мягков А.
Ордынский В.	«Хождение по мукам»	Кладиенко Ю.
Панфилов Г.	«В огне брода нет»	Гаухман-Свердлов М.
Панфилов Г.	«Начало»	Гаухман-Свердлов М.
Петров В.	«Кутузов»	Егоров В.
Петров В.	«Гроза»	Суворов Н.
Петров В.	«Петр I» (1, 2 серии)	Суворов Н.
Прошкин А.	«Михайло Ломоносов»	Платов Л., Кислых В.
Прошкин А.	«Русский бунт»	Толкачев А.
Прошкин А.	«Живи и помни»	Толкачев А.
Птушко А.	«Каменный цветок»	Богданов М., Мясников Г.
Птушко А.	«Илья Муромец».	Куманьков Е., Свидетелев Е.
Птушко А.	«Садко»	Куманьков Е., Свидетелев Е.
Пудовкин В.	«Адмирал Нахимов»	Егоров В.
Пудовкин В.	«Мать»	Козловский С
Пудовкин В	«Шинель»	Еней В.
Пудовкин В., Доллер М.	«Суворов»	Егоров В.
Пудовкин В., Доллер М.	«Конец Санкт-Петербурга»	Козловский С.
Райзман Ю.	«Коммунист»	Богданов М., Мясников Г.
Райзман Ю.	«Твой современник».	Турылев Г.
Ромм М.	«Пышка»	Шпинель И.
Ромм М.	«Ленин в 1918 году»	Дубровский-Эшке Б.
Ромм М.	«Адмирал Ушаков»	Пархоменко А.
Ромм М.	«Мечта»	Каплуновский В.
Ромм М., Васильев Д.	«Ленин в Октябре»	Дубровский-Эшке Б.
Рязанов Э.	«Жестокий романс»	Борисов А.
Рязанов Э.	«Ирония судьбы или с легким паром»	Борисов А.
Савченко И., Алов А., Наумов В.	«Тарас Шевченко»	Немечек В.
Самсонов С	«Оптимистическая трагедия»	Новодержкин И.
Самсонов С.	«Чисто английское убийство»	Борисов А.
Сахаров А.	«Вкус хлеба»	Толкачев А.
Солнцева Ю.	«Зачарованная Десна»	Борисов А.
Соловьев С.	«Наследница по прямой»	Борисов А.
Соловьев С.	«Егор Булычов и другие»	Борисов А.
Соловьев С.	«Анна Каренина»	Борисов А.

Соловьев С.	«Асса»	Гаухман-Свердлов М.
Соловьев С.	«Станционный смотритель»	Борисов А.
Таланкин И.	«Чайковский»	Борисов А., Кладиенко Ю.
Таланкин И.	«Отец Сергей»	Петров В., Фоменко Ю.
Тарасов С.	«Приключения Квентина Дорварда – стрелка королевской гвардии»	Юшин В.
Тарковский А.	«Солярис»	Ромадин М.
Тарковский А.	«Зеркало»	Двигубский Н.
Ташков Е.	«Майор Вихрь»	Кислых В.
Ташков Е.	«Подросток»	Филлипов В.
Хотиненко В.	«Мусульманин»	Попов А.
Хунтгебурт Г.	«Том Сойер»	Немечек В.
Чухрай Г.	«Баллада о солдате»	Немечек В.
Чухрай П.	«Вор»	Петров В.
Швейцер М.	«Мертвые души»	Лемешев И
Швейцер М.	«Маленькие трагедии»	Филлипов В.
Швейцер М., Милькина С	«Время вперед»	Фрейдин А.
Шепитько Л., Климов Э.	«Прощание»	Петров В.
Шукшин В.	«Калина красная»	Новодержкин И.
Эйзенштен С.	«Александр Невский»	Шпинель И.
Эйзенштен С.	«Иван Грозный» (1, 2 серии)	Шпинель И.
Юдин Ю.	«Шведская спичка»	Турылев Г.
Юткевич С.	«Великий воин Албании Скандербек»	Шпинель И.

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»

И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронные библиотеки:

1. ЭБС Айбукс Контракт №25-03/19К/103-19-У от 20 мая 2019 г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС Юрайт Контракт №140-19-У от 03 июля 2019 г. <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «Раскадровка».

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD. И других цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы кафедры неигровой режиссуры, архив киносценариев при лаборатории драматургии кино ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека ВГИК.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Раскадровка**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: -лекционные занятия, направленные на формирование представления о работе режиссера с художником – постановщиком на этапе подготовительного периода, о художественных средствах, применяемых художником кино для создания художественного образа аудиовизуального произведения и способах планирования визуального образа будущего экранного произведения. -обсуждения кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма	ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма	

	- выполнение собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации в обсуждении кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма - проверка практических навыков в ходе выполнения собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма	ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий - активное участие в обсуждении кинофильмов с точки зрения достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма в обсуждении кинофильмов - выполнения собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции

		фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии
		- степень правильности выполнения анализа проблемных вопросов
		- степень творческого участия в выполнении анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики
		- успешная творческая работа по выполнению собственной раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен -анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов достижения задачи и работы художественного решения на общий замысел фильма в обсуждении кинофильмов
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность к самостоятельному выполнению раскадровки по этапам:- работа с литературным источником, определение ключевых сцен -определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решение и

		отрисовка раскадровки ключевых сцен; - поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен - анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по изобразительному решению фильма
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		- Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждение Творческое задание Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Раскадровка» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: выполнение раскадровки по этапам:

- работа с литературным источником, определение ключевых сцен

-определение общей цветотональной композиции фильма; -поиск художественного решения и отрисовка раскадровки ключевых сцен;
- поиск художественного решения и отрисовка раскадровки неключевых сцен
-анализ получившего решения и внесение корректив в получившуюся раскадровку фильма

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Экзамен.

Проходит в форме показа и защиты творческого задания (раскадровки), выполненного в течение семестра студентом по выбранной им литературной сновове.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Раскадровка» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к

успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования
- Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
- Анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования,
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма,
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация – экзамена, который проходит в форме показа и защиты творческого задания (раскадровки), выполненного в течение семестра студентом по выбранной им литературной основе.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЖИССУРА ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ДРАМЫ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Режиссура документальной драмы» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: **Зонова С.Л.**, доцент, призер международных и всероссийских кинофестивалей, член Союза кинематографистов России

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма
Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Индивидуальные занятия	8
7. Самостоятельная работа обучающихся	8
8. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	8
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	11
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является практическая подготовка обучающихся к работе в жанре документальной драмы («докудрама»), основанной на стыке игрового и неигрового кино путем овладение методом построения текста из документов, а также отражение исторических событий игровым способом, реконструируя их в связи с отсутствием хроникального материала.

Задачи курса:

- освоение имеющегося инструментария и новых компьютерных технологий, внедряющихся в производственный процесс создания аудиовизуального произведения;
- овладение новыми методами съемки фильмов в популярном жанре «докудрама», позволяющими полно и достоверно отразить исторические события, характер героев, черты времени;
- приобретение навыка работы с киноархивами, научными специалистами, экспертами для получения доказательной базы происходивших событий, ее использования в будущем фильме;
- подготовка к взаимодействию с продюсером, сценаристом, оператором, художником, композитором, актерами;
- изучение процесса использования постановочной съемки для наглядного воссоздания исторических эпизодов, атмосферы времени посредством предметов быта, интерьера и других артефактов, имеющих отпечаток эпохи, предполагающей достоверный рассказ о подлинных персонах, событиях, фактах, воссозданный методами игрового фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Режиссура документальной драмы» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-2 семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера неигрового фильма, теории и практики монтажа, основам работы в архивах.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.3. Определяет и комплекзует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* характерные черты и особенности документальной драмы, наиболее яркие фильмы режиссеров, созданные в жанре «докудрама»;
- *уметь* работать с киноархивами, научными специалистами, экспертами для получения доказательной базы происходивших событий, ее использования в будущем фильме;
- *владеть* методами съемки фильмов в жанре «докудрама».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1, 2 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		47	25	22	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		30	16	14	—	—	—	—	—	—
Лекции		30	16	14	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		17	9	8	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		13	5	8	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания			—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		12	6	6	—	—	—	—	—	—
ИТОГО:	акад.час.	72	36	36	—	—	—	—	—	—

Общая трудоемкость	з.е.	2	1	1	–	–	–	–	–	–
---------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
Тема 1. Предмет учебной дисциплины «Документальная драма	2	–	–	–	2
Тема 2. Органичное сочетание документальных и художественно-документальных методов в исторических, футурологических фильмах	4	–	4	2	10
Тема 3. Конфликт между документальным и художественным. Их синтез в докудраме	4	–	2	2	8
Тема 4. Типологии докудрамы	4	–	3	2	9
Тема 5. Съёмка псевдохроники	4	–	2	2	8
Тема 6. Биографические и развлекательные фильмы в жанре докудрама. Работа с актером и неактером.	4	–	2	2	8
Тема 7. Социальная функция документальной драмы	4	–	2	2	8
Тема 8. Докудрама – жанр на стыке искусств и жанров	4	–	2	1	7
Промежуточная аттестация					12
Итого	30	–	17	13	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Учебные занятия по дисциплине «Режиссура документальной драмы» строятся в виде лекций-бесед, включающих изложение теоретического материала по специфике режиссуры докудрамы. Лекции чередуются с просмотрами и обсуждениями отдельных фильмов, созданных в жанре документальной драмы, соотносящимися с темами лекций.

Тема 1. Предмет учебной дисциплины «Режиссура документальной драмы»

Определение докудрамы как современного популярного «гибридного» жанра игрового кино, делающего упор на воспроизведение исторических событий силами драматических актеров, внешне подающегося в форме документального или научно-популярного фильма.

Причины появления нового жанра.

Просмотр и обсуждение фильмов:

1. Уоткинс П. «Culloden» («Куллоден»), 1964.

2. Лоуч К. «Cathy Come Home» («Кэти, вернись домой»), 1966.

¹ Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 обучающегося.

Тема 2. Органичное сочетание документальных и художественно-документальных методов в исторических, футурологических фильмах

Фильмы об исторических или же возможных в ближайшем будущем событиях, в создании которых без реконструкции прошлого и моделирования будущего не обойтись.

Просмотр и обсуждение фильмов:

1. Дас Дж., Барфилд С. «Империя царей: Россия при Романовых с Люси Уорсли» (BBC), 2016.
2. Беспалый М. «Романовы» (8 серий, Первый канал), 2013.

Тема 3. Конфликт между документальным и художественным, их синтез в докудраме

Появление нового жанра – документальной драмы с привлечением актеров – как результат конфликт между документальным и художественным. Проявление их синтеза в докудраме.

Включение мифов в контекст документального кино в жанре докудрамы.
Просмотр и обсуждение фильма Мирошниченко С. «Дно», 2016.

Тема 4. Типологии докудрамы

Докудрама как явление постмодернизма. Стиливые особенности, сознательная ориентация на эклектичность, мозаичность, ироничность, игровой стиль, пародийное переосмысление традиций, неприятие деления искусства на элитарное и массовое, преодоление границы между искусством и повседневной жизнью.

Просмотр и обсуждение фильмов:

1. Либеров Р. «ИЛЬФИПЕТРОВ», 2013.
2. Либеров Р. «Написано Сергеем Довлатовым», 2012.

Тема 5. Съёмка псевдохроники

Необходимость создания псевдохроники в связи с отсутствием хроникального материала или невозможностью документально зафиксировать событие по тем или иным причинам.

Просмотр и обсуждение фильмов:

1. Эйзенштейн С. «Октябрь», 1927.
2. Холл Э. «Преступники Британии: разбойники, пираты и бандиты». (Великобритания), 2015.

Тема 6. Биографические и развлекательные фильмы в жанре докудрама

Фильмы расследования (или реконструкции) как захватывающее драматическое произведение, приближенное к исторической правде.

Просмотр и обсуждение фильма: Беспалый М. «Лермонтов» (Первый канал), 2014.

Тема 7. Социальная функция документальной драмы

Научно-просветительские фильмы в жанре докудрамы. Представление познавательного материала, существующих сведений в облегченной для восприятия игровой форме.

Просмотр и обсуждение фильма: Эверест М., Спенсер К. «Битва за космос», 2005.

Тема 8. Докудрама – жанр на стыке искусств и жанров

Отрицательные и положительные стороны современных докудрам.

Просмотр и обсуждение фильмов:

1. Викторов Н. «Я – Вольф Мессинг», 2009.
2. Либеров Р. «Сохрани мою речь навсегда», 2015.

6. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки обучающегося, углубления профессионального обучения. Во время индивидуальных занятий осуществляется анализ написанных обучающимся рецензий на просмотренные фильмы.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение литературы;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- написание рецензий на просмотренные фильмы.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Работа с 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.).

8. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

Учебная литература

1. Берлин-2014: Кен Лоуч о кино, которое меняет мир. (Интернет-версия журнала «Сеанс» 1990-2014
URL: http://seance.ru/blog/festivali/kenloach_berlinale2014/
2. Абдуллаева З.К. Постдок. Игровое/неигровое. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.
3. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.

4. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. – М.: ВГИК, 2004.
5. Малькова Л.Ю. ТВ: игры с документальной формой // Электронный научный журнал факультета МГУ им. М.В. Ломоносова «Медиаскоп», 2012, № 3.
6. Красинский А.В. Кино: игровое плюс документальное. – Мн.: Наука и техника, 1987.
7. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
8. Гудяков Р.В. Докудрама на телевидении: традиции и новаторство // Меди@льманах.
9. Путеводитель по кинофотодокументам Государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). М., 2008
10. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

Фильмография

1. Уоткинс П. «Culloden» («Куллоден»), 1964.
2. Лоуч К. «Cathy Come Home» («Кэти, вернись домой»), 1966.
3. Эйзенштейн С. «Броненосец Потемкин», 1925 г.
4. Эйзенштейн С. «Октябрь», 1927.
5. Эрмлер Ф. «Перед судом истории», 1965.
6. Эверест М., Спенсер К. «Битва за космос», 2005.
7. Викторов Н. «Я – Вольф Мессинг», 2009.
8. Либеров Р. «ИЛЬФИПЕТРОВ», 2013.
9. Либеров Р. «Написано Сергеем Довлатовым», 2012.
1. Либеров Р. «Сохрани мою речь навсегда», 2015.
10. Мирошниченко С. «Дно», 2016.
11. Беспалый М. «Романовы» (8 серий, Первый канал), 2013.
12. Беспалый М. «Лермонтов» (Первый канал), 2014.
13. Дас Дж., Барфилд С. «Империя царей: Россия при Романовых с Люси Уорсли» (BBC), 2016.
14. Холл Э. «Преступники Британии: разбойники, пираты и бандиты». (Великобритания), 2015.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные

решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Государственный архив кинофотодокументов rgakfd.ru
- Госфильмофонд России gosfilmfond.ru
- Филиал ВГТРК Гостелерадиофонд gtrf.ru
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.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. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Во время занятий обучающиеся обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями программных кинопроизведений. В отсутствии фильмов на киноплёнке могут быть использованы видеокопии-DVD и, в исключительных случаях, VHS.

Значительным источником информации являются материалы кафедры неигровой режиссуры, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИК.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине		Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной		ПКО-2
2.	Этапы формирования компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – лекции, лекции-беседы с показом и разбором фильмов, фрагментов фильмов) – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания		ПКО-2
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов		ПКО-2
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в при обсуждении теоретических вопросов режиссуры документальной драмы – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о специфике режиссуры докудрамы – оценка активности и эффективности участия обучающегося в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры докудрамы		ПКО-2
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях-беседах – наличие требуемых материалов (критических статей, рецензий) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в лекциях-обсуждениях – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам, вынесенным на обсуждение – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы (критические материалы, рецензии и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях режиссуры докудраны – обучающийся может самостоятельно анализировать режиссуру фильмов, созданных в жанре документальной драмы
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- доклад
- обсуждение
- зачет.

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит просмотр фильма всей группой обучающихся, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень тематики докладов

1. Причины появления нового жанра – документальной драмы.
2. Докудраны как явление постмодернизма.

3. Конфликт между документальным и художественным, породивший их синтез в жанре докудрамы.
4. Органичное сочетание документальных и художественно-документальных методов в исторических, футурологических фильмах.
5. Типологии докудрамы.
6. Творчество Питера Уоткинса – создателя жанра докудрамы.
7. «Социальная докудрама» Кена Лоуча.

Обсуждение особенностей режиссуры документальной драмы осуществляется после просмотра фильмов, соотносящихся с темами занятий. В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый обучающийся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Съемка псевдохроники в связи с отсутствием хроникального материала или невозможностью съемки по тем или иным причинам.
2. Биографические и развлекательные фильмы в жанре докудрама.
3. Фильмы расследования, или реконструкции, как захватывающее драматическое произведение, приближенное к исторической правде.
4. Социальная функция документальной драмы.
5. Научно-просветительские фильмы в жанре докудрамы.
6. Докудрама – жанр на стыке искусств и жанров.
7. Отрицательные и положительные стороны современных докудрам.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание докладов

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся подготовил подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом), продемонстрировал высокую культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение аргументированно отстаивать собственную точку зрения.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся подготовил достаточно подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом), аргументированно и последовательно изложил собранный материал и выводы, убедительно отстаив собственную точку зрения.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся подготовил разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом), но недостаточно аргументированно и последовательно изложил собранный материал, собственную точку зрения.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся подготовил недостаточно подробный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом), не смог аргументированно и последовательно изложить собранный материал, отстоять собственную точку зрения.

3.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственную позицию по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в аргументировании и отстаивании собственного мнения.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками **«зачет»**, **«незачет»**.

Оценка **«зачет»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«незачет»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Режиссура документальной драмы**»
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____

(подпись)

В.П. Лисакович

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЖИССУРА ИГРОВОГО ФИЛЬМА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Заведующий кафедрой _____ В.П.
Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – сформировать фундаментальные знания теоретических основ кинорежиссуры и кинодраматургии, а также практические умения специалиста в области режиссуры игрового кино- и телефильма, дать представление о мировом кинопроцессе, его ведущих тенденциях, школах, направлениях и основных элементах экранного языка игрового кино, о наиболее важных для эволюции киноискусства фигурах и их фильмах, сформировать практические профессиональные навыки режиссеров.

Лекции, семинары, мастер-классы, практические занятия развивают общий культурный уровень студентов, знакомят их с основными этапами развития мирового кино и телевидения, эволюции теории кино и возникновения теории медиакультуры, дают представление о их внутренних законах и специфике, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания и телевидения как вида искусства и средства коммуникации, дают общетеоретические знания и вырабатывают практические навыки в области режиссерского мастерства.

Особое внимание в работе со студентами уделяется основным тенденциям режиссуры и эволюции теории режиссуры, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс.

Рассматривая возникновение, развитие и взаимовлияние идей и художественных направлений в мировом кино, студенты исследуют художественно-выразительные средства аудиовизуального языка в контексте основных философских и политических моделей XX века, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах.

Важное место в курсе занимает изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают студентам выработать свой собственный взгляд на киноискусство и авторский почерк. Итогом этих занятий являются как письменные, так и практические работы. Обсуждение этих работ проводится с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

Обучение и воспитание будущих режиссеров неигрового кино осуществляется в сложнейшей системе творческих мастерских, возглавляемых ведущими мастерами кино и опытными преподавателями.

Руководители творческих мастерских осуществляют профессиональную подготовку кинорежиссеров с периода набора студентов на первый курс до их выпуска из ВГИКа.

Воспитание режиссера неигрового кино проходит в постоянном живом диалоге с мастером, в равноправном общении, цель которого – воспитание творческой индивидуальности, высоких личностных качеств.

В рамках подобного общения мастер задает нравственные и творческие ориентиры для студентов, создавая творческий импульс для саморазвития и самосовершенствования учеников.

Помимо лекций, семинаров и практических работ программа предусматривает индивидуальные занятия мастера курса с каждым из студентов группы для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения.

Индивидуальные занятия представляют собой особую область творческого взаимодействия педагога и студента. Обучение происходит в процессе сотворчества в работе над конкретным материалом с учетом программных требований и индивидуальности студента.

В индивидуальные занятия входит помощь в подготовке курсовых и дипломной работы, подробный разбор съемочных, курсовых работ и дипломной работы. Эти занятия позволяют раскрыть личность каждого студента, помогают проявиться его творческому своеобразию.

На различных этапах обучения предусматривается совместное обучение режиссеров со сценаристами, операторами, киноведами, экономистами, звукорежиссерами и художниками.

Этюдно-импровизационный метод обучения позволяет более глубоко реагировать на острые вопросы современной теории и практики, дополняет уже существующие формы и способы общения со студентами, а также помогает выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания фильма.

Вдумчивое и глубокое изучение таких предметов, как «драматургия» и «актерское мастерство», позволит студенту объемнее и интереснее выстраивать сюжеты будущих работ, уверенно конструировать из быстро меняющейся жизни художественное произведение, умело работать как с актерами, так и с неактерами, ставить и решать самые сложные задачи на съемочной площадке.

Оставаясь в русле общей педагогической традиции, метод, в основе которого лежит диалог со студентами, позволяет в сжатые сроки представить зримую, рельефную модель любой проблемы кинематографа. Погружая студентов в игровую стихию, метод помогает им осваивать широкий спектр средств художественной выразительности смежных искусств, воспитывает фантазию, интуицию, организаторские способности.

Существенное значение для практического освоения предмета имеют съемочные работы, семинары и мастер-классы. На семинарах обсуждаются и анализируются основные проблемы режиссуры, течения и направления киноискусства, творчество крупнейших мастеров и наиболее заметные современные фильмы.

Мастер-классы с участием ведущих кинематографистов России и мира, деятелей культуры и искусства, политиков и экономистов, общественных и религиозных деятелей помогают студентам освоить наиболее интересные и прогрессивные достижения общественной и творческой мысли, выработать толерантность восприятия мира, понимание пути развития киноискусства и профессиональный инструментарий творческого работника кино, телевидения и мультимедиа (драматургия, композиция, монтаж, движение камеры и т.д.).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Режиссура неигрового фильма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются обучающимся 1-4 курсов.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, истории и теории неигрового кино и телевидения, основам государственной культурной политики, с теоретическими и практическими дисциплинами по монтажу, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, звуковому решению фильма, операторскому мастерству, фильмопроизводству, авторскому праву и др.

Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, что позволяет студентам в дальнейшем самостоятельно работать в качестве режиссера игрового кино и телевидения.

В основе программы преподавания теории и практики режиссуры, основанной на разработках С.М. Эйзенштейна и Л.В. Кулешова, а также достижений современных ведущих режиссеров, лежит идея глубокой творческой координации работы режиссера с представителями всех профессий, участвующих в создании фильма.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных единицы, 1152 академических (864 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1-2 семестр), экзамен (3-8 семестры).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Данная дисциплина направлена на формирование у обучающегося следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам освоения ООП):

Таблица 1

ОК-3	Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-5	Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
ОК-6	Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-8	Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
ОПК-3	Способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства
ОПК-6	Способностью к анализу произведений литературы и искусства и экранной

	интерпретации
ОПК-7	Способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-1	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, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства
ПК-2	Владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя
ПК-3	Владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования
ПК-4	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-5	Способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности
ПК-6	Готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам
ПК-7	Способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПСК-1.1	Способностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки
ПСК-1.2	Способностью организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала
ПСК-1.3	Способностью и готовностью использовать в процессе постановки фильма технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам

В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать:

историю развития мировой культуры; основные художественные направления в искусстве, в мировом кинематографе и ТВ; основы современной техники и технологии кино- и видеоаппаратуры; историю и теорию режиссуры; теорию и практику монтажа; общие основы теории актерской профессии; специфику и разновидности кино- и тележанров; основы кинодраматургии; основы кинооператорского мастерства; звукового решения фильма; выразительные возможности музыки; основы психических функций и их физиологические механизмы; основы экономики и организации производства современного кино-, теле- и видеофильма; основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;

уметь:

применять на практике наиболее интересные и прогрессивные достижения общественной и творческой мысли; четко сформулировать и осуществить свою цель при создании кинопроизведения; уметь донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов единомышленниками; реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма и иных современных кино- и телевизионных форм;

владеть:

разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства; навыками режиссерского анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального произведения; методиками работы с актерами; теорией и практикой цифрового и кино-монтажа, творчески использовать монтаж как художественное средство; методами создания аудиовизуального произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств; навыками руководства творческо-производственной деятельностью; основами продюсирования.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных единицы, 1152 академических (864 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1-2 семестр), экзамен (3-8 семестры).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	528	85	76	43	38	77	68	77	64
Аудиторные занятия всего, в том числе:	222	34	30	17	15	34	30	34	28
Лекции	222	34	30	17	15	34	30	34	28
Практический блок:	222	34	30	17	15	34	30	34	28
Практические занятия	222	34	30	17	15	34	30	34	28
Семинарские занятия									
Индивидуальная занятия	84	17	16	9	8	9	8	9	8

2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		396	17	26	29	34	67	76	67	80
Выполнение творческого задания		396	17	26	29	34	67	76	67	80
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой		228	6	6	36	36	36	36	36	36
экзамен		12	6	6						
		216			36	36	36	36	36	36
ИТОГО:	часов	1152	108	108	108	108	180	180	180	180
Общая трудоемкость	зач. ед.	32	3	3	3	3	5	5	5	5

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей

№2

Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Таблица №2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
1-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры	2	2	—	—	4
Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и телевидении	6	4	—	—	10
Тема 3. Классификация и жанры кино и ТВ. Универсальность кинематографического образа	4	4	—	—	8
Тема 4. Основы драматургического построения фильма. Режиссерский анализ драматургического материала	18	10	5	—	33
Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и ТВ зрелища	18	10	3	—	31
Тема 6. Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство. Связь театра, кинематографа и телевидения.	16	10	5	—	31
РАЗДЕЛ 2 Площадка		10	10	—	20
РАЗДЕЛ 3 Работа над творческим заданием - съемка киноэтюда		14	10	17	41
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой					12
ИТОГО за 1-й курс	64	64	33	43	216
2-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					

¹ 1 час в неделю на 1 обучающегося.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Работа режиссера над сценарием	8	1	—	2	11
Тема 2. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием	6	1	—	7	14
Тема 3. Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода	8	4	—	7	19
Тема 4. Звуковое решение фильма	10	4	—	7	21
РАЗДЕЛ 2 Площадка		10	—	10	20
РАЗДЕЛ 3 Работа над творческим заданием - съемка киноэтюда		12	17	30	59
Форма промежуточной аттестации – экзамен					72
ИТОГО за 2-й курс	32	32	17	63	216
3-й курс					
Тема 1. Кино и ТВ. Эстетические принципы ТВ и режиссура телевизионного фильма	16	6	—	12	34
Тема 2. Построение документального и игрового телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий	16	6	—	18	40
Тема 3. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые	16	6	—	16	38
Тема 4. Игровой телевизионный сериал. Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма	16	6	—	23	12
РАЗДЕЛ 2 Площадка		20	7	28	55
РАЗДЕЛ 3 Съемка видеопрокта и работа над сценарием курсовой работы		20	10	46	76
Форма промежуточной аттестации – экзамен					72
ИТОГО за 3-й курс	64	64	17	143	360
4-й курс					
Тема 1. Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет	4	5	—	7	16
Тема 2. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя.	8	5	—	7	20
Тема 3. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт	18	5	—	7	30
Тема 4. Работа режиссера на зарубежных киностудиях	10	5	—	8	23
Тема 5. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект	10	5	—	8	23

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 6. Режиссерский и продюсерский кинематограф	10	7	–	10	27
Выполнение практических заданий и подготовка к дипломной работе	–	30	17	100	147
Форма промежуточной аттестации – экзамен					72
ИТОГО за 4-й курс	62	62	17	147	360
Промежуточная аттестация 1-4-й курсы					228
ВСЕГО за 1-4-й курсы	222	222	84	396	1152

2.2.2. Содержание дисциплины Первый год обучения. Семестры 1 и 2

РАЗДЕЛ 1

Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры

Роль и место кинематографа в ряду современных искусств.

Визуальные искусства в жизни современного общества. XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Аудиовизуальный язык и новые технологические возможности воплощения художественного замысла.

Связь кинематографа с литературой, театром и музыкой. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа поэпизодной структуры кинопроизведения. Влияние приемов цирка на кинокомедию: эксцентриада, маски, фокусы.

Рождение режиссерских приемов: освоение технических возможностей и методов съемки (документальная реконструкция события, скрытая камера, постановочные планы, обратная съёмка, двойная экспозиция, крупный план и др.) как строение фильма.

Кинематограф в эпоху мультимедийной культуры. Влияние кинематографа и ТВ на развитие культуры.

Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и телевидении

Роль режиссера в создании фильма. Мировоззрение художника как основа творчества. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Авторитет режиссера. Профессиональная этика режиссера. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране. Проблемы нравственности – художник и время, художник и зритель.

Отношение художника к «элитарному» и «массовому» искусству. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации. Рождение образа. Стилистические особенности режиссерского почерка. Авторская интерпретация факта и перерастание его в образ при помощи художественно-выразительных средств (композиция, планы, ракурс, звук и т.д.).

Современные возможности мультимедийных приемов в работе режиссера над фильмом. Основные мультимедийные приемы: техника, технология, творчество. Режиссер мультимедиа. Палитра режиссера мультимедиа.

Этапы развития телевизионной режиссуры (от репортажей и прямого эфира к постановочным шоу и телесериалам).

Режиссеры и фильмы (анализ фильмов и почерка режиссеров разных направлений).

Основные кинематографические профессии: сценарист, актер, оператор, художник, композитор, звукорежиссер. Формирование съемочной группы.

Этапы работы режиссера над фильмом.

Этапы работы режиссера над фильмом: подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, сдача фильма.

Подготовительный период. Совместная работа сценариста и режиссера над сценарием. Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Совместная работа над образным построением фильма с членами съемочной группы (режиссера, оператора, художника, актеров). Психологические и творческие аспекты сотрудничества. Выбор художественно-выразительных средств. Режиссерский сценарий. Актерские пробы.

Взаимозависимость жанровых особенностей и режиссерской концепции при решении образного и пластического рисунка фильма. Операторская экспликация. Работа режиссера с художником-постановщиком. Цветовая палитра пластического решения кинопроизведения.

Съемочный период. Поиск и выбор съемочных объектов. Работа в павильоне и на съемочной площадке в интерьере. Съемка на натуре.

Монтажно-тонировочный период и озвучание. Монтаж. Поиски звуковых приемов. Озвучание.

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Контрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук.

Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в игровом и неигровом кинематографе: история и современные тенденции. Асинхронный звук: образ и поиски выразительности.

Тема 3. Классификация и жанры кино и ТВ. Универсальность кинематографического образа

Мир и игра, мир без игры. Игровое и неигровое начало в кинематографе. Игровые средства в неигровом кино. Художественный образ. Особый жанр: фильм-мокьюментари. Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность. Взаимодействие актера и неактера. От замысла к воплощению (основные этапы). Понятия «поэтический» и «прозаический» кинематограф.

Рождение жанров: «живые картины», мелодрамы, комедии (от бытовых до фантастических с использованием трюков и чёрного юмора), костюмно-исторические фильмы, постановочные костюмные «боевики».

Жанр как меняющаяся структура. Основные жанры: трагедия, драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, приключенческие жанры. Эстетика факта и эстетика образа.

Жанры кино и телевидения: общая характеристика, сходство и различие. Характеристика телевизионных жанров.

Синтез жанров в кинематографе как проявление его специфической черты. Герой сквозь призму жанра. Расширение жанровых особенностей на ТВ с внедрением новых технологий.

Понятия «метода» и «стиля». Влияние стиля на жанровые особенности кинопроизведения.

Малые формы кино и ТВ (репортаж, наблюдение, интервью).

Создание атмосферы в кадре. Пространство кадра и течение времени в кадре. Эстетика кадра и его воздействие на зрителя. Раскадровка и применение фото, видео-составляющих, мультимедийных возможностей современных программ.

Фотография. Виды и жанры фотографии. Фоторепортаж: особенности жанра и его специфические черты. Событийный репортаж. Постановочный репортаж. Пластическое и драматургическое решение фоторепортажа. Особая роль «динамики» в фоторепортаже.

Репортаж: задачи, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Особенности режиссуры. Репортажная съемка.

Наблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера.

Интервью: взаимораскрытие в диалоге. Режиссер-журналист-психолог.

Сюжет: история, особенности драматургии и режиссуры.

Создание конкретных образов. Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность: система образов. Содержательность образа. Создание художественного образа и своеобразие творческого почерка режиссера. Эволюция художественно-выразительных средств как авторской интерпретации создания кинематографических образов.

Образ в игровом кино (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Общие черты и различие создания образа в неигровом и игровом кино и на ТВ (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Документальная составляющая в создании образа в игровом кино.

Тема 4. Основы драматургического построения фильма. Режиссерский анализ драматургического материала

Виды сценарной записи. Режиссерский анализ драматургического материала.

Способы драматургического построения (от Аристотеля до наших дней: эволюция приемов драматургического построения). Пьеса и сценарий: общие черты и различия. Анализ литературного произведения.

Понятия «идея», «тема», «строение вещи», «конфликт». Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Частное и общее. Типизация. Рождение замысла. Осмысление материала, темы, идеи. Сверхзадача. Связь с социальной средой. Сочетание реальности и художественного образного отражения реальности, поступков, характеров. Роль детали в драматургии.

Драматургические элементы фильма. Драматическая ситуация. Драматические перипетии. Развитие конфликта. Развитие события. Развитие и противоречия характера героев, их взаимоотношения. Драматургические акценты и детали. Роль драматурга в работе над фильмом. Развитие сквозного драматургического действия. Структурные элементы фильма. Диалоги. Внутренние монологи – драматургическое и пластическое решение.

Заявка. Расширенная заявка. Синописис. Либретто. Сценарий. Русский и американский способы сценарной записи. Структура сценария. Зрелищность и непрерывность действия. Трехчастная структура сценария. Замысел и оригинальная идея. Описание, действие, диалог. Сценарий и жанр. «Эмоциональный» сценарий А. Ржешевского. Особенности документального сценария (кинонаблюдение, кинорепортаж, кинопровокация в неигровой драматургии).

Виды телевизионных сценариев (информационные и документальные программы, аналитика, художественные жанры – многосерийные телефильмы и сериалы, «мыльные оперы», ситкомы, программы для детей, игровые программы, ток-шоу, прямой эфир, клипы, трейлеры и др.).

«Перевод» литературного сценария в звукозрительную кинематографическую форму. Режиссерская трактовка киносценария, эпизода, сцены, событийного ряда, композиционно-монтажного построения фильма.

Режиссер как соавтор сценария. Взаимодействие драматурга и режиссера при работе над сценарием.

Автор-режиссер на телевидении. Индивидуальность художника и способы воплощения художественного замысла.

Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища

Понятие кадра в кино и на телевидении: общие черты и различие. Формат кадра. Композиция кадра. Основные законы композиционного построения в живописи, в кино и на ТВ. «Живописность» и «реализм» кадра. Кадр постановочный и документальный. Материальный мир в кадре. Восприятие кинокадра.

Крупность. Ракурс как выразительное средство. Построение статичного кадра (фотокадр, кинокадр, телевизионный кадр). Использование оптики и оптических насадок в реализации замысла.

Виды света и цветовое решение статичного и динамичного кадров – общее и различия. Особенность их использования в единстве с режиссерским решением всего фильма в целом.

Взаимодействие кадров – рождение нового смысла – «эффект Кулешова» (теория Л. Кулешова и современный кинематограф). Кадр как ячейка монтажа (С. Эйзенштейн о построении кадра). Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа.

Темпо-ритмическое построение кадра и монтажной фразы. Длительность кадров. Динамика кадра. Движение в кадре объекта съемки и внутрикадровый монтаж. Виды движения камеры и их композиционно-монтажное сочетание с рядом стоящими планами. Кадры фронтальные и диагональные. Современное построение кинокадра с применением мультимедийных возможностей: компьютерная графика, анимация, комбинированные съемки и т.д.

Телевизионный кадр и мультикамерная съемка. Способы фиксации телевизионного изображения. Восприятие телевизионного кадра.

Понятие «монтаж». Монтажность мышления. Монтажный образ. Функции монтажа: драматургическая и ритмическая.

Реальность и «виртуальная реальность». Кинематографическая условность и ее влияние на монтажное решение. Отражение действительности и безмонтажное построение повествования.

Монтаж как выражение авторского видения мира. Монтаж как способ организации «хронотопа» (М. Бахтин) кинопроизведения. Монтаж как выразительное средство кинематографа.

Монтаж как художественный прием. Стилистические особенности монтажного построения фильма. Влияние драматургического построения на монтажное решение. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтаж как технический прием. Длительность кадров. Время, пространство, ритм. Кадры фронтальные и диагональные. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Монтажные склейки. Столкновение как монтажный прием. Плавные монтажные переходы. Использование микшерных переходов. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, эпизодов.

Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Монтажные школы и стили.

Обзор монтажных теорий и их значение для развития кинематографических приемов как средств художественной выразительности. Основные положения теории Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, А. Тарковского. Поиски современных режиссеров: открытия и новаторство.

Телевизионный монтаж: основные направления (видео-, компьютерный монтаж, возможности современных пультов и дистанционных управлений вспомогательной и съемочной техникой) и мультикамерная съемка.

Единство ремесла и искусства.

Тема 6. Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство.

Связь театра, кинематографа и телевидения

Мера условности в театре и в кинематографе: сходство и различия. Театральная мизансцена. Организация предкамерного пространства. Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Теория К.С. Станиславского, его понимание проблем сверхзадачи и сквозного действия.

Понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Композиция сценического пространства. Мизансцена в кино и в театре: сходство и различия. Разработка эскизов декораций. Историческая и этнографическая достоверность. Декорация как игровая площадка актерского действия. Декорация в павильоне и на натуре. Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены. Монтажная композиция эпизода, монтажность мизансцены.

Понятие «мизанкадр». Основные виды мизансцены: монтажная, динамическая, глубинная, комбинированной формы. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.

Построение мизансцены. Работа режиссера над мизансценой на съемке. Мизансцена и движение камеры (ПНР, внутрикадровый монтаж). Возможности приемов операторского пластического решения мизансцены (сменная оптика, фильтры, стедикам, вспомогательная операторская техника и т.д.). Роль освещения и цветового решения при разработке мизансцены.

Работа режиссера с актером над мизансценой.

Работа режиссера с актером – особенности. Кинокадр как часть единой актерской сцены. Комбинированные съемки и мизансцена. Использование компьютерных программ при решении сложной мизансцены. Виртуальная студия и ее возможности.

Особенность построения телевизионной мизансцены. Многокамерная съемка и работа на пульте.

Второй год обучения. Семестры 3 и 4

Тема 1. Практическая режиссура. Работа режиссера над сценарием

Конфликты и характер персонажей. Характеры статичные и развивающиеся. Эпизоды экспозиционные, перипетийные и финальные. Структура эпизода. Начало и конец. Действенность экспозиции. Движение замысла. Развитие внутренней темы. Начало и конец фильма. Замаскированность драматургической конструкции. Диалог. Производственные требования к сценарию. Эпический, метафорический, комедийный материал. Анализ классических произведений и их экранизация.

Сценарий. Режиссерская разработка. Утверждение выполненной работы.

Тема 2. Практическая режиссура. Режиссерская экспликация. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием

Работа режиссера с актером, с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком во время работы над режиссерским сценарием.

Режиссерский сценарий как кинематографическая форма и план действий режиссера. Постановочный сценарий. Режиссерский замысел. Его образ. Видение фильма. Расстановка смысловых и художественных акцентов. Стиливая концепция режиссера. Работа режиссера над режиссерской экспликацией. Поиски жанрового решения фильма. Творческий метод и особенности выбора художественно-выразительных средств. Творческий и профессиональный подход к анализу кинопроизведений разного жанра. Анализ режиссерских приемов разных школ и направлений.

Работа режиссера с актером. Реализация режиссерского замысла через актера. Выбор актера и проблема актерского ансамбля в фильме. Пробы актеров. Особенности работы актера в кино. Стил режиссера, его эстетические концепции и способы существования актера перед камерой. Работа над ролью. Поиск костюма и грима. Репетиции в подготовительном периоде, перед съемкой и в процессе съемок. Работа актера в эпизоде и в кадре. Импровизация в работе актера. Дубли и варианты. Просмотр и обсуждение с актерами отснятого материала. Работа с актерами-исполнителями эпизодических ролей. Творческий метод в работе режиссера с актером, с актерским ансамблем, с массовой.

Анализ актерской игры и стилиа в актерской игре.

Анализ влияния документального и игрового начал. Работа с исполнителем-неактером. Работа с детьми и ее особенности.

Работа с оператором и художником. Графический рисунок и процесс раскадровки. Совместные поиски стилиевого и образного решения и путей его реализации. Зрелищность фильма. Пластическое решение и принципы съемки.

Трактовка образов и характеров. Трактовка среды и атмосферы. Поиски темпоритмического рисунка. Ритмическое обогащение действия. Анализ пластического решения кинопроизведений и сравнительная характеристика с живописью, с графикой.

Тайна и «музыкальность» фильма. Понимание трансформации приемов и стилей в кинематографе и смежных видах искусства.

Тема 3. Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода

Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма.

Культура кадра и организация пространства в нем. Монтаж как основной принцип композиционной организации фильма, определяемый режиссерским сценарием.

Поиски монтажной формы фильма. Монтажное развитие внешнего события. Поиски монтажного приема для выражения внутреннего состояния персонажей. Раскрытие образа при помощи выбора крупности планов, свето-тонального решения, цветового решения и монтажа. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, монтажных фраз, эпизодов. Связь формальная, внешняя, смысловая, психологическая, звуковая. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Монтаж как художественный прием. Виды монтажа и способы их использования. Типы монтажа.

Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Связь жанра и особенности монтажа.

Монтажные эффекты: неожиданности, контраста, символики, двойного зрения и т.д.

Штампы монтажа.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий: А. Базен, Д. Вертов, Ж.-Л. Годар, Д. Гриффит, Л. Кулешов, В. Пудовкин, М. Ромм, А. Тарковский, С. Эйзенштейн).

Время, пространство. Создание пространственно-временного континуума на экране – художественные приемы.

Работа режиссера с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра, монтажной фразы. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Эпизод: из литературы – в кинематограф; эволюция. Драматургия эпизода. Смысловая завершенность. Работа режиссера над «переводом» словесной драматургии в законченное экранное произведение и соподчинение эпизодов. Монтажное сцепление эпизодов и возможности уточнения и изменения литературного сценария. Способы обобщения.

Создание зримой формы сценарного замысла. Предметный мир и бытовая среда, создаваемая в эпизоде. Стилистическое и монтажное единство эпизодов. Второй план и его роль в фильме. Взаимодействие 1-го и 2-го планов. Переход одного в другой. Использование документальной среды, документального события в художественном фильме.

Совместная работа режиссера, художника и оператора над изобразительным решением эпизода и всего фильма в целом.

Создание актерского ансамбля. Особенности съемки. Возможные ошибки в съемке и в монтаже. Анализ конкретных решений в классических фильмах и в современных фильмах: общие черты и новаторство.

Тема 4. Звуковое решение фильма

Слово в фильме. Диалог. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.

Звуковое и музыкальное решение фильма как часть его драматургии и образной системы. Звук и жанр. Звук и стиль. Звуковой образ фильма. Новаторские решения использования звуковой палитры. Звуковая раскадровка Особенности звукового монтажа.

Роль звучащего слова и революционные изменения в технической и творческой основе кинематографа – к истории вопроса. Споры вокруг звукового кино. М. Ромм и его первые звуковые фильмы: разработка глубинной мизансцены с учетом реплик и диалогов. Поиски решения глубинных мизансцен западных режиссеров. Построение и съемка диалога. Роль освещения при разработке мизансцены диалога. Роль паузы в фильме – «говорящее» молчание и изобразительно-монтажное решение.

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Слово автора в кадре и за кадром. Соотношение слова, шумов, музыки. Контрапункт. Словесный образ. Словесное действие. Внутренние монологи. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие образа героя при помощи слова.

Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция.

Отбор и запись шумов. Шумы естественные и искусственные. Создание электронных шумов.

Эстетика звукозаписи. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукорежиссером, со звукооформителем и звукооператором.

Современные методы озвучания. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Новые технические и технологические возможности записи и перезаписи звука. Применение спецэффектов.

Третий год обучения. Семестры 5 и 6

ТЕМА 1. Кино и ТВ. Эстетические принципы ТВ и режиссура телевизионного фильма

Процесс влияние видеоэстетики на киноязык. Киноязык авторского кинематографа конца XX – начала XXI вв. (анализ разных стилистических направлений). Киноязык и массовое сознание. Новые выразительные возможности экранных искусств. Виртуальная реальность как часть киноизображения: этические, эстетические и художественные проблемы. Появление новых видов экранных искусств. Развитие новых технологических возможностей создания экранных произведений.

Видеоарт: поиски выразительности и рождение нового образного строя (анализ). Неоднородность творческих направлений – в американском, европейском и отечественном кинематографе.

Художественно-выразительные средства телевидения и особенности коммуникативного воздействия телевизионной продукции. Пространственно-временные структуры в кино и на телевидении.

Формирование специфических средств экранной выразительности в телефильмах, в сериалах и в игровых рекламных роликах. Этапы развития телевизионной игровой режиссуры. Игровое и художественно-документальное телевидение. Специфика работы над сериалами.

Коллаж как специфическая телевизионная форма. Особенности многомерного видеомонтажа. Компьютерная графика и анимация как часть образного языка современного аудиовизуального искусства.

Влияние американских стандартов на игровое телевидение.

Технология создания телевизионной продукции: от сценария до готового продукта.

Тема 2. Построение документального и игрового телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий

Сравнительный анализ различных форм драматургического и режиссерского построения документального и игрового кино- и телефильма (проводится на примере конкретных сценариев и фильмов). Предметный анализ звуковой партитуры неигрового и игрового фильма, телевизионной передачи и телефильмов разных жанров.

Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионная формы). Особенности режиссерского сценария на ТВ. Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Этапы написания сценария и сценария. Работа над режиссерским сценарием с оператором, с художником, со звукорежиссером, с актерами. Ритм, стиль, образное и монтажное решение: их воплощение в режиссерском сценарии.

Тема 3. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые

Жанры телевидения: общая характеристика, сходство и различия с жанрами киноискусства. Жанры телепередач – обзор наиболее ярких передач (информационные, аналитические, познавательные, документальные, образовательные, ситкомы, игровые,

ток-шоу, программы для детей, спортивные программы и т.д.). Концепция телепередач. Влияние концепции телевизионного канала на телепередачи. Медийность и рейтинги.

Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж.

Аналитические жанры: корреспонденция (телепередача), пресс-конференция, комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, сатирические и юмористические жанры. Особенности режиссуры.

Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и ток-шоу.

Драматургия. Режиссура. Монтаж. Выразительные средства. Журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером. Режиссерский сценарий. Творческие проблемы. Рейтинг. Проблемы производства.

Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Тема, ее разработка и съемка «под эфир». Работа на режиссерском пульте во время эфира. Особенности трансляций (балет, спектакли, концерты, цирковое представление). Съемка и прямой эфир спортивных передач – многокамерный метод съемки.

Телепередача и телефильм, телепередача и кинофильм: приоритеты задач и решений.

Специфика работы телережиссера. Телепередача и массовое сознание. Концепция программы. Рождение звезд и их реклама. Развлечения плюс пропаганда личности (приглашение личностей – знакомых для зрителя и из «народа»).

Создание образа человека, попавшего на телеэкран. Манипуляция восприятием: приемы и последствие использования этих приемов. Своеобразие сверхзадачи и способа общения со зрителем.

Тема 4. Игровой телевизионный сериал.

Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма

Возрастающая роль телевизионного сериала на ТВ-экране: причины, следствия, тенденции. Ведущие режиссеры кино и их работы на телеэкране. Особенности теледраматургии и работа с актерами. Конструкция социокультурных представлений в сериалах. «Раскрутка» участников съемочного процесса – рождение «звезд». «Привыкание» зрителя к телегероям и феномен «эстетического фона» реальности на грани достоверности – основа движения сюжета в телесериале. Бюджет и сроки.

Жанры и виды телесериалов. Совмещение «истории-документа», «истории-биографии» и игрового начала. Новые смыслы – многоактная драма. Экранизация романов и адаптация их к современности: плюсы и минусы.

Массовая продукция. Лицензионные сериалы. Понятие «ситком». «Мыльные оперы» – особый вид жанра. Сериальные драмеды. Сказки о Золушках. Художественно-выразительные средства. Зрелищность сериалов как неотъемлемая их часть.

Особенности съемочного периода сериалов. Кросс-бординг. Применение цифровых технологий при съемке сериалов.

Предтеча клипа в кинематографе и на ТВ – включение песни как игровой миниатюры в кино и исполнение песен на телевидении («Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Бенефисы», «Волшебный фонарь» и др.). Саунд-треки и саунд-дизайнер. «Клипový» монтаж и «клиповое» мышление.

Жанровые особенности клипов. Задачи клипа. Драматургия, режиссура, монтаж, особенности изобразительного и темпо-ритмического рисунка клипов. Использование анимации в клипах.

Клип и реклама. Эволюция и кризис жанра. Новые тенденции и интерактивное ТВ. Школа музыкальных звезд. Эстетическая, информационная, художественная ценность клипа (анализ).

Создание трейлеров. Особенности режиссерского решения.

Изобразительное решение клипа и работа оператора. Применение спецэффектов и операторской техники (тросовые приспособления, краны и др. спецтехника). Использование компьютерных технологий.

История возникновения рекламы. Реклама и массовая культура. Коммуникативная концепция рекламного образа. Рекламное сообщение в структуре массовой коммуникации. Каноны жанра. Условия условности рекламы. Художественный и коммерческий потенциал рекламного сценария. Проблемы режиссуры. Рекламный образ. Природа рекламного воздействия. Смысловые галлюцинации рекламного образа.

Четвертый год обучения. Семестры 7 и 8

Тема 1. Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет

Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка.

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медiateкст. Интерактивность. Симуляция и «симулякр» Жана Бодриера. Проблемы семиотики.

Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Новый вид литературного творчества – «сетература» как предвестница возникновения «сетикино». Коллективный режиссер «сети»: проблемы этики и эстетики.

Рождение эстетики, возникшей в эпоху «технологического бума». Появление цифровых HD-камер. Этапы развития видео эстетики и ее влияние на кинематограф: этап аналоговой технологии, цифровой технологии и HD – ТВЧ, обогатившие новыми приемами киноискусство.

Новая образность и обновление языка кино. Массовое искусство и американские «кальки». Поиски ведущих режиссеров мирового кинематографа. Достижения в развитии аудиовизуального языка отечественных режиссеров: индивидуальность почерка и стилистические особенности. Ориентация на телевизионную эстетику. Современный авангард. Новые имена.

Кинематограф в Интернете и Интернет-кино. Новый зритель, новая аудитория: возможности и проблемы. Режиссер-зритель, зритель-режиссер. Развитие идей и задач «синема-верите» в XXI веке.

Эстетика киноизображения в Интернете: сдвиг приоритетов.

Тема 2. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя

Влияние задач, поставленных перед авторами и режиссерами, на выбор темы фильма.

Госзаказ. Коммерческие задачи. Обсуждение акаунта.

Авторский кинематограф (история и современность; рыночная экономика и авторское кино). Кинематограф периода оттепели. Кинематограф периода перестройки. Современные проблемы кинематографа. Понятие «раскрутка» экранного произведения – виды рекламы в период работы над фильмом (статьи, репортажи со съемочной площадки, интервью, выступления критиков и т.д.), постпродакшн – презентации, ТВ-реклама, печатная продукция, дополнительные ресурсы, Интернет-сайты, промо-ролик.

Роль продюсера в съемочном процессе. Генеральный продюсер, продюсер, со-продюсер, исполнительный продюсер.

Тема 3. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт

Авторское право: проблемы и их решения. Режиссер и авторское право. Договор. Юридическая сторона взаимоотношений режиссера и студии, режиссера и продюсера. Судебное решение авторского права. Кинематограф: художник и профсоюз. Трудовое законодательство. Кинопиратство.

Тема 4. Работа режиссера на зарубежных киностудиях

Анализ работы режиссера на зарубежных киностудиях. Совокупность проблем (творческих, производственных, юридических, финансовых и т.д.) – по материалам, предоставленным киношколами Германии, Великобритании, Франции, Израиля и т.д.

Тема 5. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект

Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа.

Духовные и нравственные аспекты творчества. Духовные поиски художника (литература, кинематограф). Религия и выдающиеся мастера культуры. Самопознание, самообучение. Самосовершенствование. Критерии свободы творчества.

Демократия, тоталитаризм и художник. Художник в политике и художник вне политики.

Цензура и самоцензура. Массовое сознание и массовая культура.

Формирование отечественного кинорынка: достижения и потери. Художественный и коммерческий потенциал фильма. Спрос и предложение. Нравственный выбор художника.

Режиссер – зритель: превращение диалога в монолог. «Прокат» в Интернете. Проблемы проката в новейшей России. Проблемы проката игрового кино: исследование зрительских вкусов и интересов. «Фестивальное» кино. Мониторинг кинофестивалей: цели, задачи, приоритеты, рейтинг, судьба режиссера. Игровой кинематограф и телевидение на современном этапе. Игровой фильм в интернете: массовый зритель или виртуальный? Научные, образовательные и исследовательские центры – поиск потенциального зрителя.

Тема 6. Режиссерский и продюсерский кинематограф

Режиссер и продюсер. Режиссер-продюсер, режиссер-актер, режиссер-оператор – проблемы и плюсы совместительства. Статус режиссера.

Продюсерский кинематограф как неотъемлемая часть современного кинопроцесса. Рождение и эволюция продюсерского кинематографа в России. Достижения и ошибки продюсерского кино. Продюсерский и режиссерский кинематограф: плюсы и минусы.

Взаимоотношения «режиссер-продюсер». Экономический и художественный аспекты проблемы. Этика взаимоотношений. Проблема договора. Анализ различных вариантов ныне существующих договоров режиссера с продюсером: выгоды, проблемы, неясности, скрытая опасность и т.д.

Современные технологии и возможности совмещения профессий. Экономическая целесообразность. Творческие удачи и неудачи. Режиссер-актер. Режиссер-оператор в

документальном кино: опыты Г. Франка и других. Режиссер-продюсер: веление времени. Статус режиссера.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов, реализация компетентностного подхода и системы обеспечения качества образования предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, аудиторные занятия сочетаются с внеаудиторной работой.

Занятия по дисциплине «Режиссура игрового кино» включают в себя:

1. Лекции по режиссуре игрового кино- и телефильма; лекции по общей теории режиссуры; лекции по теории и истории игрового кино; практикум по режиссуре современного игрового кино- и телефильма.
2. Встречи, семинары, мастер-классы с режиссерами игрового кино, сценаристами, продюсерами, литераторами и иными представителями творческих профессий.
3. Просмотры и осуждения фильмов.
4. Групповые, индивидуальные и практические занятия.
5. Углубленное изучение предмета «кинодраматургия».
6. Актерское мастерство.
7. Учебно-творческая, производственная и преддипломная практика.
8. Практические занятия по специальности:
 - Работа на площадке.
 - Упражнения, этюды, выполненные на видеоносителе.
 - Письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики режиссуры.
 - Работа над сценариями кино- или видеосюжета, учебного, курсового и дипломного фильмов.
 - Съемка кино- или видеоэтюда, фоторепортажа и репортажа, наблюдения, зарисовки или видео.
 - Съемка учебной работы – видеофильма без диалога.
 - Съемка видеопроекта в павильоне.
 - Съемка курсового кино- или видеофильма.
 - Видеоупражнения по практике монтажа.
 - Написание рецензий на просмотренные фильмы.
 - Работа со звуком фильма.

Весь комплекс обучения направлен на воспитание высококвалифицированного режиссера игрового кино и телевидения. Таким образом, настоящая программа, вбирая в себя многолетний опыт, призвана еще глубже раскрывать индивидуальность студентов, способствовать их творческому росту, развивать их личностные качества.

Практические занятия

Для практического освоения предмета существенное значение имеют съемочные работы, семинары и мастер-классы. На семинарах обсуждаются и анализируются основные проблемы режиссуры, течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, творчество крупнейших мастеров и наиболее заметные современные фильмы.

Практические и семинарские занятия являются продолжением лекционной работы по профилирующей дисциплине.

Для того чтобы будущие режиссеры ощущали себя составной частью постоянно меняющегося живого процесса развития кинематографа, а также искусства и культуры в целом, предусматривается проведение творческих встреч и мастер-классов не только с активно работающими кинематографистами (режиссерами, продюсерами, операторами, драматургами и т.д.), но и с литераторами, экономистами, культурологами, социологами, представителями СМИ, политическими и религиозными деятелями и другими выдающимися лицами современного общества.

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие. Просмотровые семинары проводятся после просмотра игровых, неигровых фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры с последующим обсуждением развивают в студентах умение самостоятельно анализировать фильм, его драматургию, изобразительное решение, жанровые особенности, приемы режиссуры, работу с актером, звуковую драматургию, пластическое и монтажное решение, а также знакомят с важнейшими, с точки зрения режиссуры, этапами развития кинематографа и творчеством наиболее интересных режиссеров, оказавших влияние на развитие отечественного и зарубежного кино.

Выбор фильмов обусловлен следующими целями:

1. Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе изучения курса.
2. Показ становления и развития, прежде всего, в игровом отечественном и зарубежном кинематографе, профессии режиссера, а также знакомство со всеми аспектами этой профессии..
3. Наглядное изучение кинематографа, освоение приемов и методов работы режиссера.

Программа просмотров фильмов соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Подбор фильмов для семинаров отражает вопросы развития профессии, знакомит студентов с творчеством отдельных мастеров кино либо знакомит с источниками изучаемой эпохи, либо представляет примеры наивысших достижений в области кинематографа.

Тематика семинаров

1 курс

Семинар 1 (ТЕМА 3). Классификация и жанры кино и ТВ. Универсальность кинематографического образа

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. Охарактеризовать черты игрового и неигрового кинематографа.
2. В чем заключается специфика жанра?
3. Охарактеризовать основные жанры и проанализировать взаимопроникновение жанров в современном кинематографе.
4. В чем проявляются стилистические особенности режиссерского и актерского почерков?
5. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.

Семинар 2 (ТЕМА 4). Основы драматургического построения фильма. Виды сценарной записи. Режиссерский анализ драматургического материала.

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. Раскрыть понятия «идея», «тема», «конфликт».
2. В чем заключаются особенности драматургических элементов фильма?

3. Какие существуют виды сценариев?
4. В чем проявляется взаимосвязь сценария и жанра?

Семинар 3 (ТЕМА 5). Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства?
2. Раскрыть суть основных монтажных понятий.
3. В чем особенности плавных монтажных переходов?
4. Отличается ли телевизионный монтаж от киномонтажа?
5. Какие возможности присуще цифровому монтажу?

Семинар 4 (ТЕМА 6). Мизансцена и пространственное построение фильма

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
2. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр».
3. Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
4. Как используется цифровая техника для создания мизансцены?

2 курс

Семинар 1 (ТЕМА 1) Основы драматургического построения фильма

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем особенности драматургических элементов фильма?
2. В чем проявляется взаимосвязь структурных элементов фильма?
3. В чем особенность совместной работы режиссера и сценариста?

Семинар 2 (ТЕМА 3). Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем своеобразие структуры фильма?
2. В чем особенности построения эпизода?
3. Перечислить и охарактеризовать основные виды монтажа.

Семинар 3 (ТЕМА 4). Монтаж как основной принцип организации кинозрелища

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем сходство и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе?
2. Как строятся монтажные фразы?
3. Что такое ритмическая организация кадров и как при помощи ритма удерживается внимание зрителя?

Семинар 3 (ТЕМА 4). Звуковое решение фильма

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. Проанализировать статьи, посвященные слову в кинематографе.
2. В чем особенность драматургии «звукового» кино?
3. В чем заключаются поиски режиссеров сегодня при работе над словесным образом, словесным действием?

4. Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения.
5. Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются?
6. В чем особенности звукового решения фильма на современном этапе?
7. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма?
8. Проанализировать современные технические и технологические возможности работы со звуком.

3 курс

Семинар 1 (ТЕМА 1). Сравнительный анализ различных форм драматургического построения документального и игрового кино- и телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. Проанализировать сценарий по рекомендации мастера курса.
2. Выполнение практической работы по заданию мастера курса.
3. Разбор конкретных кино-, видео-, телепродукции по заданию мастера курса.

Семинар 2 (ТЕМА 3). Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические. Особенности телережиссуры

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем отличие жанров в кино и на ТВ? Охарактеризовать жанры телевизионных передач.
2. В чем заключается специфика телережиссуры?
3. Охарактеризовать особенности информационных жанров.
4. Проанализировать характер аналитических жанров.
5. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым, который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов?
6. В чем особенности создания телепрограмм?
7. Разобрать форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами.
8. Охарактеризовать выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и то-шоу.
9. Охарактеризовать журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).
10. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм?

Семинар 4 (ТЕМА 4). Игровой телевизионный сериал.
Концепция рекламного фильма

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем причины возрастающей роли телевизионного сериала?
2. Проанализировать сериалы разных жанров.
3. В чем особенности лицензированных сериалов?
4. Охарактеризовать периоды развития рекламы.
5. В чем заключается коммуникативная концепция рекламного образа?
6. В чем особенности природы рекламного воздействия?
7. Охарактеризовать смысловые галлюцинации рекламного образа.

4 курс

Семинар 1 (ТЕМА 1). Современные тенденции в кинематографе. Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка. Экранное искусство и Интернет

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. Охарактеризовать современные направления в мировом кинематографе.
2. Охарактеризовать поиски художественно-выразительных средств с применением новых технологий в мировом кинематографе.
3. Анализ фильмов конца XX – начала XXI вв.
4. В чем проявляется влияние видеоэстетики на киноязык?

Семинар 2 (ТЕМА 2). Госзаказ. Коммерческие задачи. Влияние задач, поставленных перед авторами и режиссерами, на выбор темы фильма. Продвижение фильма: от создания до зрителя

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. Кто (что) и как ставит задачи перед авторами экранной продукции?
2. В чем особенность коммерческих задач и как они сопрягаются с творчеством?
3. В каких случаях можно идти на компромисс?
4. В чем заключаются этапы продвижения фильма на экран?
5. Какова сегодня роль продюсера? И в чем задача продюсера и режиссера при совместной работе?
6. Какие условия породили продюсерский кинематограф?
7. В чем достижения и ошибки продюсерского кино?

Семинар 3 (ТЕМА 5). Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем заключаются основные проблемы авторского права?
2. Какие требования предъявляются к договору?
3. Какие существуют рычаги при решении об авторских правах?

Семинар 4 (ТЕМА 5). Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект. Режиссер и продюсер. Режиссерский и продюсерский кинематограф. Мониторинг кинофестивалей. Проблемы проката и сбыта экранной продукции

Вопросы, рассматриваемые на семинаре:

1. В чем особенности кинорынка сегодня?
2. Как соотносятся критерии оценки художественного и коммерческого потенциала фильма?
3. В чем особенности современного периода: массовая продукция и фестивальная?
4. Какие требования сегодня к массовой продукции?
5. Фильмы прокатные – всегда ли они являются массовой продукцией?
6. Положительные и отрицательные стороны массовой продукции? Всегда ли она «с минусом»?
7. Какова роль медиапродукции в рождении нового зрителя?
8. Проанализировать возможности работы режиссера на зарубежных киностудиях, их проблемы творческие, производственные и юридические.

2.2.3. Практические и съемочные работы

Защита курсовой работы, которую студенты выполняют на протяжении 7 и 8 семестров четвертого года обучения является обязательной формой отчетности при выполнении студентом учебного плана.

1 курс

Студенты пишут небольшие сценарии на заданную тему или сценарий по стихотворению. Цель этих работ – научить ясности и конкретности видения, действенности событийного построения.

Студенты работают над репортажем: устный репортаж, письменный, фоторепортаж, кино- видеорепортаж.

Практические занятия по монтажу включают в себя съемочные упражнения и параллельное освоение принципов монтажа на компьютере.

Студенты выполняют письменные задания по раскадровке, упражнения на освоение принципов направления движения на экране.

Монтируют 5-минутный киноголик из чужого материала. Ролик должен быть четким и ясным по содержанию и технически грамотно склеен.

ПЛОЩАДКА

В первом семестре студенты ставят на площадке этюды на заданную тему, импровизированные этюды, выступая в качестве авторов, режиссеров и актеров-исполнителей. Это те постоянные упражнения на элементы режиссерского и актерского мастерства, которые закладывают основы профессиональных навыков и знаний. Одновременно идет поиск отрывка из современной прозы или драматургии для работы над ним во втором семестре. Работая на площадке, студент учится действовать органично и целесообразно в предлагаемых обстоятельствах, психологически обосновать слова, действия, поступки персонажей, размещать действие в пространстве, овладеть темпом и ритмом, работать со светом, музыкой. Студент работает над инсценировкой отрывка, драматургически komponуя и организуя его для 10-12-минутного показа. Принцип театральной условности, лежащий в основе работы на площадке, дает возможность поиска формы и стиля.

СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Монтажная съемка поставленного на площадке отрывка.

2. Съемка документального репортажа (3-5 мин.). Тема может быть единой для всей мастерской или выбранной студентом индивидуально. Студент на практике познает основы кинематографического осмысления жизненного материала и формирования зрительного образа средствами репортажной съемки и монтажа. В ходе ее выполнения студент должен показать умение отбирать наиболее существенное, видеть главное. Съемка проводится на натуре или в естественном интерьере.

Подготовка сценария репортажа ведется в 1-ом семестре. Съемки – 2 семестр (репортаж входит в зачет 2-го семестра).

Видеоработы на 1-ом курсе монтируются на компьютере.

2 курс

ПЛОЩАДКА

Каждый студент в 3 и 4 семестрах ставит на площадке отрывки из русской классики. Все отрывки мастерской могут быть объединены общим замыслом и составить целостную композицию. Ставя свой отрывок, студент учится соотносить свое частное

произведение с общим замыслом. Начинается работа со сценарной композиции материала. Мастер курса обсуждает со студентами авторскую идею, анализирует образную систему произведения, стилистику. Студент должен раскрыть мотивы и логику поведения персонажей, последовательно выстроить действие актера в роли в соответствии со сверхзадачей произведения, найти конкретные средства создания материальной обстановки, атмосферы, решить вопросы темпа и ритма развития действия. Студенты должны собрать иллюстративные материалы и документы, характеризующие историческую среду и бытовую обстановку действия.

Результатом этой работы становится режиссерская экспликация. Она представляется в письменном виде с приложением иконографического материала и эскизов.

Методической доминантой в работе над отрывками в 3 семестре является СОБЫТИЕ, в 4 – ХАРАКТЕР.

Показ сценической композиции в 4-ом семестре является ответственным этапом в овладении важнейшим разделом режиссуры – работы с актером:

- студент должен продемонстрировать приобретенные знания и навыки, выступая в качестве исполнителя той или иной роли, показать свое владение элементами актерской техники;
- режиссируя, проявить умение руководить актерами.

Объединенный экзамен по режиссуре и актерскому мастерству проводится в 4-ом семестре. Работа на площадке. Коллективный разбор работ по заданию мастера курса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Студенты знакомятся с процессом создания звукового ряда, звукового образа фильма в звукоцехе учебной студии: речевое озвучание, запись шумов и музыки, работа в фонотеке, сведения шумов, музыки, речи, перезапись. Монтируют ролик из чужого игрового материала и делают к нему речевую и музыкальную фонограмму.

СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. В 3-м семестре идет подготовка к съемкам учебной работы. В качестве сценарной основы студент должен найти такую жизненную ситуацию, при которой отношения людей и происходящие события понятны без слов или с их минимумом.

Особое внимание уделяется звуковому оформлению фильма.

Создание атмосферы, характеристика среды, ритмическая структура фильма в значительной степени решаются звуковыми средствами (дикторский текст, музыка, шумы и т.д.). Сценарий утверждается в 3-м семестре. Съемки учебной работы проводятся в 4 семестре.

Хронометраж: 10 - 13 минут.

Съемочный период: 10 смен.

Работа выносится на весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2-го курса.

2. В качестве упражнения, способствующего подготовке к выполнению учебной работы, проводится съемка однокадрового игрового видеофильма с внутрикадровым монтажом без диалога (3-5 мин.).

Съемка учебной работы выполняется студентами операторского факультета.

Итогом 2-го курса обучения является:

3-й семестр – экзамен (сценический отрывок); режиссерский сценарий учебной работы (немой этюд);

4-й семестр – экзамен:

- сценическая площадка (отрывок из отечественной классики);

– учебная работа.

3 курс

ПЛОЩАДКА

На третьем курсе ставятся отрывки из западной классики или других драматических произведений – в зависимости от педагогических намерений мастера (5 семестр). Работа на площадке является подготовкой к съемкам видеопроекта (эта работа может быть продолжена в 6-ом семестре). Отрывки могут объединяться единым замыслом в рамках видеопроекта и переноситься в павильон по мере готовности к съемке.

СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. На базе дисциплин «Видеомонтаж» и «Видеотехника» осваивается видеотехнология: ведутся разработки, репетиции и съемки общего для всей мастерской проекта 13-26- минутных видеофильмов с использованием комплексной декорации. Цель этого проекта – освоение технических и художественных особенностей работы для телевидения, а также приобретения навыков работы в павильоне.

Все видеоработы на 3-м курсе монтируются с применением цифрового монтажа.

2. Готовится сценарий курсовой работы, съемки которой начинаются в 7-ом и заканчиваются в 8-ом семестре. Литературной первоосновой будущего фильма может быть оригинальный сценарий небольшой игровой сцены, экранизация рассказа или фрагмента литературного произведения. Целью задания является подробная разработка поведения героев, умение найти выразительные детали. Создать точную атмосферу действия в пределах заданной продолжительности сцены.

Курсовая работа запускается в производство на основании сценария, утвержденного руководителем мастерской. Работа над сценарием осуществляется в 6 семестре и завершается утверждением сценариев в ходе весенней сессии.

4 курс

СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Студенты снимают, монтируют и озвучивают курсовые работы.

Хронометраж: 10 - 13 минут.

Съемочный период: 8 смен.

Если сценарий курсовой работы не утвержден вовремя (т.е. к концу 3-го курса), то в дальнейшем запуск возможен только в качестве видеоработы.

Главной педагогической задачей на этапе производства курсовых работ является обретение студентами навыков самостоятельного творчески-производственной деятельности, развитие критического мышления в отношении результатов своего труда и труда товарищей, умение найти способы исправления материала в процессе монтажа, тонировки.

Все видеоработы на 4 курсе монтируются при помощи цифрового монтажа.

2. В 8-ом семестре студенты представляют первые варианты литературных сценариев дипломных работ.

Итог 7-го семестра – экзамен (проверка графика выполнения курсовой работы).

Итог 8-го семестра – экзамен:

- курсовая кино или видеоработа
- литературный сценарий дипломной работы; Проект дипломной работы, утверждаемый на Итоговом государственном экзамене.

3. ФОРМА КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Фонд оценочных средств

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.

3.2 Текущий контроль знаний студентов

Данный вид контроля осуществляется непосредственно в ходе самого учебного процесса и консультирования студентов, а также по результатам выполнения творческих заданий и упражнений, самостоятельных и курсовых работ. Учебной экранной работы на 2 году обучения, видеопрокта на 3 году обучения, курсовой работы на 4 году обучения.

За время обучения студентом должно быть выполнено не менее четырех экранных работ.

Каждая работа включает в себя:

разработку заявки, литературного и режиссерского сценария на утвержденную мастером тему;

кино- или фотопробы (натура, интерьер, герои);

съемку и монтаж видеопрокта.

Кроме того, студенты пишут рефераты на выбранные или заданные темы, а также выступают на семинарских занятиях. Эти формы обучения также позволяют проводить текущий контроль знаний.

Вопросы для зачета/экзамена по итогам каждого семестра готовятся руководителем мастерской в соответствии с темой задания по мастерству на данный семестр.

Вопросы составляются с учетом не только приобретенных за данный семестр знаний, но и с учетом закрепления приобретенного материала.

1 курс – опрос на семинарских занятиях, сценические показы.

2 курс – опрос на семинарских занятиях и на съемочной площадке, сценические показы

3 курс – опрос на семинарских занятиях и на съемочной площадке.

4 курс – опрос на семинарских занятиях и просмотры на съемочной площадке.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся

1 курс: зачет с оценкой – самостоятельные съемочные работы (сюжеты, упражнения, репортаж), показ учебных работ на площадке.

2 курс: экзамен. 3 семестр – учебные работы на площадке; 4 семестр – учебная съемочная работа (10 мин.)

3 курс: экзамен. 5 семестр – учебные работы на площадке, 6 семестр – видеопрокта.

4 курс: экзамен. 7 семестр – проект курсового фильма. 8 семестр – курсовая работа – короткометражный игровой фильм, теоретический экзамен.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Брехт Б. Театр. – М.: Искусство, 1965, т.5-2.
4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
6. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
7. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. – М., 1964.
8. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
9. Ждан В. Введение в эстетику фильма. – М.: Искусство, 1972, с. 15-18.
10. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск: Гревцов Паблицер, 2008.

11. Клер Р. Размышления о кино. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005.
12. Клейман Н. Формула финала. – М., 2004.
13. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
14. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. – Л., 1982.
15. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
16. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
17. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
18. Киноведческие записки, 1998-1999.
19. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.
20. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
21. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
22. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
23. Михалкович В. Программность ТВ и будущее. /Сб. статей «Контурь будущего». – М.: Искусство, 1984.
24. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. – М., 1958.
25. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
26. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
27. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
28. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники? – М.: Искусство, 1992.
29. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
30. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
31. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
32. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
33. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
34. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
35. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
36. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009.
37. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
38. Тарковский А. Начало... и пути. – М., 1994.
39. Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. – М., 1988.
40. Трауберг Л. Свежесть бытия. – М., 1988.
41. Туровская М. Памяти текущего мгновения. – М., 1987.
42. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
43. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
44. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
45. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
46. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
47. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992; ВГИК, 1966.
48. Ханютин Ю. Реальность фактического мира. – М., 1977.
49. Хренов Н., Публика в истории культуры, М., изд. «Аграф»
50. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
51. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
52. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
53. Эйзенштейн С. Метод. Т.1. – М., 2002.
54. Эйзенштейн С. Монтаж. – М. 2000.

Дополнительная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. – М., 1990.
2. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
3. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет. – СПб.: Путь к Synergonet, 1999.
4. Бергман И. Сборник. – М., 1969.
5. Бергман о Бергмане. – М., 1985.
6. Браэм Г. Психология цвета. – М.: АСТ, 2009.
7. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
8. Брук П. Блуждающая точка. – СПб., 1996.
9. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
10. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.
11. Вахтангов Е. Материалы и статьи. – М., 1959.
12. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: Б.&К, 2003.
13. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры. – М., 2003.
14. Висконти Л. –1986.
15. Гладков А. Мейерхольд. 2 т. – М., 1990.
16. Дворко Н., Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: СПб. Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004
17. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. – М., 1982.
18. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. – М., 1994.
19. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004.
20. Кино Италии. Неореализм. – М., 1989.
21. Кириллова Н., Медиакультура: Теория, история, практика. – М.: Академический Проект, 2008.
22. Клер Р. Размышления о киноискусстве. – М., 1958.
23. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М., 1974.
24. Лотман Ю. История и типология русской культуры: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
25. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
26. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
27. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.
28. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
29. Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 тт. – М., 1968.
30. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
31. Немирович-Данченко В. Сочинения.
32. Ночи Кабирии. От замысла к фильму. – М., 1991.
33. Ормистон Р., Робинсон М. – М.: Цвет, АРТ-Родник, 2008.
34. Пастернак Б. Об искусстве. – М., 1990, с. 163-166.
35. Ремиз О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983.
36. Ренуар Ж. – М., 1972.
37. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002.
38. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000.

39. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Г. Дворников, 2003
40. Соловьева И., Шитова В. Четырнадцать сеансов. – М., 1981.
41. Станиславский К. Сочинения.
42. Тарковский – 95: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1995.
43. Телевидение: режиссура реальности. – М.: Искусство кино, с.10-63
44. Товстоногов Г. Зеркало сцены. – Л., 1984.
45. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
46. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
47. Уэллс об Уэллсе. – М., 1990.
48. Феллини Ф. Делать фильм. – М., 1984.
49. Фрумкин Г. Телевизионная режиссура. – М.: Академический Проект, 2009.
50. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. – М., 1986.
51. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004.
52. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.
53. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
54. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.

4.2. Интернет-источники

1. Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
2. Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.1п/sknews.php>
3. Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
4. Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
5. TeaTpDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
6. ВГИК: <http://www.vgik.info/>
7. ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
8. Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
9. Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
10. Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

4.3. Фильмография

1 курс

В.Абдрашитов ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД, ПАРАД ПЛАНЕТ, ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА, ВРЕМЯ ТАНЦОРА
Т. Абуладзе ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ, МОЛЬБА, ПОКАЯНИЕ
И.Авербах МОНОЛОГ, ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Г.Александров ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, ЦИРК, ВОЛГА-ВОЛГА, СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
А.Алов и В. Наумов ПАВЕЛ КОРЧАГИН, МИР ВХОДЯЩЕМУ, СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ, БЕГ
С.Аранович ТОРПЕДОНОСЦЫ
П.Арсенов КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ
А.Балабанов ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ, БРАТ, ГРУЗ 200, МОРФИЙ
Б.Барнет ОКРАИНА
Э.Бартенев ЯПТИК-ХЭСЕ
С.Бондарчук СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, ВОЙНА И МИР, ВАТЕРЛОО
Бр. Васильевы ЧАПАЕВ
А.Довженко ЗЕМЛЯ, АЭРОГРАД, ЩОРС

Д.Вертов ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ, КИНОГЛАЗ, ОДИННАДЦАТЫЙ,
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
С.Дворцовой ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ, ТЮЛЬПАН
Е.Дзиган МЫ ИЗ КРОНШТАДТА, ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
А.Герман ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ, МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН, ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ, ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!
Г.Данелия ОСЕННИЙ МАРАФОН, НЕ ГОРЮЙ! Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
М.Донской РАДУГА
В.Жалакявичус НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
Ю.Желябужский ПАПИРОСНИЦА ОТ МОССЕЛЬПРОМА
А.Звягинцев ВОЗВРАЩЕНИЕ
А.Иванов. СОЛДАТЫ
О.Иоселиани ЛИСТОПАД, ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД
М.Калик ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!
М.Калатозов ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ, Я-КУБА
М.Калатозишвили ДИКООЕ ПОЛЕ
Е. Карелов СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
Э.Климов ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН,
АГОНИЯ, ИДИ И СМОТРИ, ПРОЩАНИЕ, ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА
Г.Козинцев, Л.Трауберг НОВЫЙ ВАВИЛОН, ОДНА, ЮНОСТЬ МАКСИМА
Г.Козинцев ГАМЛЕТ, КОРОЛЬ ЛИР
А.Кончаловский ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ, ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО, ДЯДЯ ВАНЯ, ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
В.Косаковский БЕЛОВЫ, ТИШЕ
Л.Кулешов ПО ЗАКОНУ
Л.Луков ДВА БОЙЦА
П.Лунгин ТАКСИ-БЛЮЗ, СВАДЬБА
П.Луцик ОКРАИНА
А.Митта ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА
Н.Михалков НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО,
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА, ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
К.Муратова ДВА В ОДНОМ, ТРИ ИСТОРИИ, ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ, ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ
М.Осепьян ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШОВА
Г.Панфилов В ОГНЕ БРОДА НЕТ, НАЧАЛО, ТЕМА
С.Параджанов ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ, ЛЕГЕНДА О СУРАМСКОЙ КРЕПОСТИ,
АШИК-КЕРИБ
В.Петров ПЕТР ПЕРВЫЙ
А.Попогребский ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Я. Протазанов ОТЕЦ СЕРГИЙ, БЕСПРИДАННИЦА, АЭЛИТА
И.Пырьев ТРАКТОРИСТЫ, СВИНАРКА И ПАСТУХ
В.Пудовкин КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МАТЬ, СУВОРОВ
Ю.Райзман МАШЕНЬКА, КОММУНИСТ
А.Роом ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ
М.Ромм ПЫШКА, МЕЧТА, ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ, ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА,
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ, И ВСЕ-ТАКИ Я ВЕРЮ
Э.Рязанов КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ, БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ, ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА, СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
А.Салтыков ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Я.Сегель, Л.Кулиджанов ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
А.Смирнов БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
А.Сокуров СОЛНЦЕ

С.Соловьев СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА, АССА
А.Столпер ЖДИ МЕНЯ, ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
А.Тарковский УБИЙЦЫ, КАТОК И СКРИПКА, ИВАНОВО ДЕТСТВО, АНДРЕЙ
 РУБЛЕВ, ЗЕРКАЛО, СТАЛКЕР, НОСТАЛЬГИЯ
Е.Ташков УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
О.Тепцов ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ
В.Трегубович НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Н.Тягунов НОГА
А.Учитель КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
А.Федоренко ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ
И.Хейфиц ДАМА С СОБАЧКОЙ
Б.Хлебников СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Б.Хлебников, А.Попогребский КОКТЕБЕЛЬ
Р.Хамдамов В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
К.Худяков УСПЕХ
М.Хуциев МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ, БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
Г.Чухрай БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ, ЧИСТОЕ НЕБО
Р.Чхеидзе ОТЕЦ СОЛДАТА
К.Шахназаров МЫ ИЗ ДЖАЗА, КУРЬЕР, ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
 ОТРАВЛЕНИЙ
М.Швейцер ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
Э.Шенгеля НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА
Л.Шепитько РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОСХОЖДЕНИЕ, КРЫЛЬЯ
В.Шукшин КАЛИНА КРАСНАЯ, ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ, СТРАННЫЕ ЛЮДИ
С.Эйзенштейн ОКТЯБРЬ, СТАЧКА, БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН», ИВАН ГРОЗНЫЙ,
 ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕКСИКА!, АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

2 курс

В.Аллен СПЯЩИЙ, ЭННИ ХОЛЛ, МАНХЭТТЕН, ЗЕЛИГ, ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ.
 АВЕЛЬ
П.Альмодовар ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА
М.Антониони ПРИКЛЮЧЕНИЕ, НОЧЬ, ЗАТМЕНИЕ, КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ,
 ПРОФЕССИЯ – РЕПОРТЕР, BLOW-UP, ЗАБРИСКИ-ПОЙНТ
М.Белоккио КУЛАКИ В КАРМАНАХ
И.Бергман СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ, ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА, ФАННИ И АЛЕКСАНДР,
 ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК, МОЛЧАНИЕ, ОСЕННЯЯ СОНАТА, СТЫД, ШЕПОТЫ
 И КРИК, СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ, СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО,
 ОКО ДЬЯВОЛА, ЧАС ВОЛКА
Б.Бертолуччи ДВАДЦАТЫЙ ВЕК, КОНФОРМИСТ, ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ,
 СТРАТЕГИЯ ПАУКА, МЕЧТАТЕЛИ, ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР, ПОД
 ПОКРОВОМ НЕБЕС, МАЛЕНЬКИЙ БУДДА, КОСТЛЯВАЯ КУМА
Л.Бессон ГОЛУБАЯ БЕЗДНА, ПОДЗЕМКА, ЖАННА Д'АРК, НИКИТА
П.Богданович ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС, БУМАЖНАЯ ЛУНА
Р.Брессон ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТИ БЕЖАЛ, МУШЕТТ, ДЕНЬГИ, ВЕРОЯТНО,
 ДЬЯВОЛ, ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА, КАРМАННИК
П.Брук КОРОЛЬ ЛИР, ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ,
Л.Бунюэль ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА, ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ,
 ТРИСТАНА, ПРИЗРАК СВОБОДЫ, МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ВИРИДИАНА,
 СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ, АНДАЛУЗСКИЙ ПЕС, ДНЕВНИК
 ГОРНИЧНОЙ

А.Вайда ПЕПЕЛ И АЛМАЗ, КАНАЛ, ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ, ХРОНИКА
 ЛЮБОВНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ВСЕ НА ПРОДАЖУ, ЧЕЛОВЕК ИЗ МРАМОРА,
 ДИРИЖЕР, БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО
Г. Ван Сент АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ, СЛОН
В.Вендерс НЕБО НАД БЕРЛИНОМ, ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО, ПОЛОЖЕНИЕ
 ВЕЩЕЙ
Ж.Виго АТАЛАНТА
Р.Вине КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ
Л.Висконти ЛЮДВИГ, РОККО И ЕГО БРАТЯ, СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ, НЕВИННЫЙ,
 ГИБЕЛЬ БОГОВ, САМАЯ КРАСИВАЯ, ЛЕОПАРД
М.Гарроне ГОМОРРА
Т.Гиллиам БРАЗИЛИЯ
Ж.-Л. Годар НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ, ОЧАРОВАНИЕ ДЬЯВОЛА, WEEKEND
Э.Голдинг ГРАНД-ОТЕЛЬ (1932)
М.Гондри ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА
П.Гринуэй ОТСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ, ЗЕД И ДВА НУЛЯ (ZOO), ПОВАР, ВОР, ЕГО
 ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК, ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК
Д.Гриффит НЕТЕРПИМОСТЬ
бр. Дарденн РОЗЕТТ, ДИТЯ
Ж.Деми ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ
Д.Джармуш ВНЕ ЗАКОНА, ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ, МЕРТВЕЦ, КОФЕ И
 СИГАРЕТЫ, НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ
П.Джерми СОБЛАЗНЕННАЯ И ПОКИНУТАЯ, РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Р.Джоффе МИССИЯ
Ф. фон Доннерсмарк ЖИЗНЬ ДРУГИХ
К.Дрейер СТРАСТИ ЖАННЫ Д'АРК, СЛОВО
Л.Дювивье ДЬЯВОЛ И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Ж.Дювивье БОЛЬШОЙ ВАЛЬС
Ж.Жене ДЕЛИКАТЕСЫ, АМЕЛИ
К.Занусси СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА, ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА, КОНСТАНТА
Р. Земекис ФОРРЕСТ ГАМП
Е.Кавалерович ПОЕЗД
Л.Кавани НОЧНОЙ ПОРТЬЕ, ФРАНЦИСК
Э.Казан В ПОРТУ, ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ», КУКОЛКА
Ф.Капра В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧЕР, МИСТЕР СМИТ ЕДЕТ В ВАШИНГТОН,
 ЭТА ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ
М.Карне НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ, ВЕЧЕРНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ, ДЕТИ РАЙКА,
А.Каурисмяки ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО
Ф.Кауфман НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
М.Кёртиц КАСАБЛАНКА, АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ ЛИЦАМИ
К.Кислевский КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ, КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ.
 ДЕКАЛОГ 1-10
Р.Клеман ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ, У СТЕН МАЛАПАГИ
А.Клузо ПЛАТА ЗА СТРАХ
Ж.Кокто ОРФЕЙ, ЗАВЕЩАНИЕ ОРФЕЯ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Ф.Коппола АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
бр.Козн СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО, БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ, ПРОСТО КРОВЬ,
 ФАРГО, НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
С.Крамер КОРАБЛЬ ДУРАКОВ, НА БЕРЕГУ, НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
С.Кубрик КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2001, ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
Э.Кустурица ВРЕМЯ ЦЫГАН
Д.Кьюкор ГАЗОВЫЙ СВЕТ, РЕБРО АДАМА

Ф.Ланг МЕТРОПОЛИС
К.Лелюш МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
С.Леоне ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ЗА ГОРСТЬ ДОЛЛАРОВ
М.Ли ТАЙНЫ И ЛОЖЬ
Д.Лин МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ
Д.Линч ДИКИЕ СЕРДЦЕМ
Э.Любич АНГЕЛ
С.Люмет ДВЕНАДЦАТЬ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН
Т.Малик ПУСТОШИ
Л.Маль ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН
Ж.Одиар ПРОРОК
Э.Ольми ВАКАНТНОЕ МЕСТО, ЛЕГЕНДА О СВЯТОМ ПРОПОЙЦЕ, ДЕРЕВО ДЛЯ БАШМАКОВ
Р.Олтмен ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ
П.Пазолини АККАТОНЕ, МАМА РОМА, ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, ДЕКАМЕРОН, ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
А.Паркер БОННИ И КЛАЙД
В.Петерсен ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Р.Поланский НОЖ В ВОДЕ, РЕБЕНОК РОЗМАРИ, ПИАНИСТ
Г.Реджио КОЙЯНИСКАЦИ, ПОВАКАЦИ, НАКОЙКАЦИ
А.Рене ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В МАРИЕНБАДЕ
Ж.Ренуар ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ, ПРАВИЛА ИГРЫ
К.Рид ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК
Р.Росселини ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РОВЕРЕ, РоГоПаГ
И.Сабо МЕФИСТО, ХАНУССЕН
К.Саура КАРМЕН, ВЫКОРМИ ВОРОНА, КУЗИНА АНХЕЛИКА,
В.де Сика ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ, БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ, УМБЕРТО Д. ,
 ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Э.Скола БАЛ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ, ГРЯЗНЫЕ, ЗЛЫЕ
М.Скорсезе ТАКСИСТ, БЕШЕНЫЙ БЫК, ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА
Р.Скотт ТЕЛЬМА И ЛУИЗА, БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
С.Содерберг СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО
С.Спилберг СПИСОК ШИНДЛЕРА
Т.Стоппард РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ
О.Стоун ВЗВОД, ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ
Бр.Тавиани ОТЕЦ-ХОЗЯИН
К.Тарантино КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО, БЕШЕНЫЕ ПСЫ
Т.Тыквер БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ
Л.фон Триер РАССЕКАЯ ВОЛНЫ, ЕВРОПА, ДОГВИЛЬ
Ф.Трюффо НЕЖНАЯ КОЖА, ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ, ЖЮЛЬ И ДЖИМ,
 АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ, СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
Р.Уайз ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
Б.Уайлдер ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА, В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
У.Уайлер РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ, ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Р.Уолш РЕВУЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ (СУДЬБА СОЛДАТА В АМЕРИКЕ), ВЫСОКАЯ СЬЕРРА
О.Уэлс ГРАЖДАНИН КЕЙН
Р.Фассбиндер ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ БРАУН, ЛЮБОВЬ ХОЛОДНЕЕ СМЕРТИ,
 ЛИЛИ МАРЛЕН, ТОСКА ВЕРОНИКИ ФОСС, ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ ПЕТРЫ ФОН
 КАНТ, СТРАХ ПОЖИРАЕТ ДУШУ

Ф.Феллини МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ, ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ, НОЧИ КАБИРИИ, ДОРОГА, ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, АМАРКОРД, РИМ, РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА, СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ, И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ
М.Феррери ЧАО, МАЧО! (ПРОЩАЙ, САМЕЦ), БОЛЬШАЯ ЖРАТВА
Д.Финчер БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ, СЕМЬ
Р.Флаэрти НАНУК С СЕВЕРА
Д.Форд ДИЛИЖАНС, ГРОЗДЬЯ ГНЕВА,
М.Форман ПРОЛЕТЕТЬ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ, АМАДЕЙ, ВОЛОСЫ, БАЛ ПОЖАРНЫХ, ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ БЛОНДИНКИ
Б.Фосс КАБАРЕ, ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
М.Ханеке БЕЛАЯ ЛЕНТА, ПИАНИСТКА
В.Хитилова МАРГАРИТКИ
А.Хичкок ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ, ВЕРЕВКА, ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ОКНО ВО ДВОР, ПСИХОЗ, ПТИЦЫ
Д.Хоппер БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК
Дж.Хьюстон МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ
Ч.Чаплин ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА, МАЛЫШ, ЦИРК, ОГНИ РАМПЫ, ПАРИЖАНКА, МСЬЕ ВЕРДУ, ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА, ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ, «НА ПЛЕЧО!», ПИЛИГРИМ, НОВЫЕ ВРЕМЕНА
М.Чимино ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ
Д.Шацберг ПУГАЛО
Я.Шванкмайер БЕЗУМИЕ, ПОЛЕНО, ТЬМА-СВЕТ-ТЬМА
Д.Шлезингер ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ
Ф.Шлендорф ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН
Э.фон Штрогейм АЛЧНОСТЬ
Г.Якопелли СОБАЧИЙ МИР
М.Янчо БЕЗ НАДЕЖДЫ

3 курс

Т.Китано БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!, КУКЛЫ, ФЕЙЕРВЕРК
А.Курасава СЕМЬ САМУРАЕВ, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, РАСЕМОН, ТЕНЬ ВОИНА,
Ё.Ямада СУМРАЧНЫЙ САМУРАЙ
Х.Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ, ХОДЯЧИЙ ЗАМОК
С.Имамура ЛЕГЕНДА О НАРАЙЯМЕ
К.Мидзогути УПРАВЛЯЮЩИЙ САНСЁ
Я.Одзу ТОКИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ, ПОЗДНЯЯ ВЕСНА,
К.Синдо ГОЛЫЙ ОСТРОВ
Пак Чен Вук ОЛДБОЙ
Вонг Кар-вай ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ, 2046
Ким Ку-дук ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА, ОТЕЛЬ «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА», ПУСТОЙ ДОМ
Ан Ли КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации. При чтении лекций и во время практических занятий используется компьютерная

техника для демонстрации видео- аудио- материалов.

5.1. 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).

5.2. 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.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Во время семинарских групповых занятий студентам обеспечивается возможность просмотра фильмов и рабочего материала в аудитории и просмотровом зале. В фильмотеке должны иметься копии фильмов, входящих в программу.

6.2. В течение всех лет обучения студенты выполняют ряд заданий, которые соответствуют учебному плану и требованию профессорско-преподавательского состава. В компетенции руководителя мастерской сохраняется возможность изменения характера практических заданий в рамках обозначенных технических параметров или выборочного применения заданий, ориентируясь на творческую индивидуальность студента.

Для самостоятельной работы студенты должны иметь возможность получить HD видеокамеру, штатив, осветительное и звуковое оборудование. Студентам должен быть предоставлен доступ к рабочим станциям нелинейного монтажа с установленными монтажными программами.

6.3. Выдача съемочного оборудования происходит на основании заявки, подписанной мастером. Для получения возможности монтажа делается предварительная запись. За порчу имущества студент несет материальную ответственность.

6.4. В целях избежания узких мест в эксплуатации съемочной и монтажной аппаратуры, применяется, как правило, закрепление за мастерской определенных единиц

техники. Мастерская сама регулирует возможность выполнения заданий студентами мастерской.

6.5. Карты памяти, внешние жесткие диски, кассеты miniDV выдаются студентам во временное пользование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1 курс

Вопросы и задания для по теме 1:

1. Охарактеризуйте пути развития кинематографа.
1. В чем проявляется влияние кино и ТВ на развитие современной культуры?
2. В чем особенности работы режиссера в кино?
3. В чем заключаются теоретические взгляды С. Станиславского на работу режиссера?
4. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»?
5. В чем проявляется стилистический почерк режиссера? Применение современных технологий как художественный прием: в чем положительные и отрицательные моменты?
6. В чем особенность работы режиссера с членами съемочной группы?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой, обратить внимание на вопросы, связанные с вопросами этики режиссера, со способами воплощения художественного замысла и с выбором художественно-выразительных средств экрана.

Основная литература:

1. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972, с. 47-70.
2. Выготский Л. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986, с.41-91.
3. Герасимов С. Воспитание режиссера. – М.: Искусство, 1978, с. 234-389.
4. Горчаков Н., Режиссерские уроки Станиславского. – М., 1951.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: Изд-во ВГИК, 1973.
6. Ремез О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983, с.15-17.
7. Нижний Б. На уроках режиссуры (С.М. Эйзенштейн во ВГИКе): Очерки. – М.: ВГИК, 1957.
8. Эйзенштейн С. Метод. – М.: Музей кино, 2003.

Дополнительная литература:

1. Андреева М., Матвеева Л., Шкопоров Н. Психологический анализ профессионально важных качеств творческих работников телевидения, М.: ВИПК работников ТВ и РВ, 1991.
2. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. –СПб.: Искусство-СПб, 2000.
4. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. /Вып. 12. – СПб.: Гуманитарный унв. профсоюзов, 2004, с.95-114.
5. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004, с. 8-12.
6. Кириллова Н., Медиакультура. Теория, история, практика: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 2008, с. 18-46, 45-142.
7. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009, с.109-181, 296-365.

8. Новые аудиовизуальные технологии. – М.: Едиториал УРСС, 2005, с. 289-374.
9. Познин В. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество: Монография. – СПб.: СПбГУКиТ, 2006, с.180- 190.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Охарактеризовать черты игрового и неигрового кинематографа.
2. В чем заключается специфика жанра? Охарактеризовать основные жанры и проанализировать взаимопроникновение жанров в современном кинематографе.
3. В чем проявляются стилистические особенности режиссерского и актерского почерков?
4. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.
5. Расшифровать понятие «образ и образность киноязыка».
6. В чем специфика работы режиссера над системой образов?
7. В чем проявляются общие черты и различия в создании образа в неигровом, игровом кино и на ТВ?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и разобрать жанровые особенности, их эволюцию в киноискусстве. Обратить особое внимание на вопросы, связанные с образным видением мира и переводом литературного образа в кинематографический, а так же на сходство и различие построения кинообраза и телевизионного образа.

Основная литература:

1. Ждан В. Введение в эстетику фильма. – М.: Искусство, 1972.
2. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. – СПб.: СПб. Гуманитарного Унв. Профсоюзов, 2004, с. 8-41.
3. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
4. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
5. Шилова И., Проблема жанров в киноискусстве. – М.: Искусство, 1982.

Дополнительная литература:

1. Власов М. Виды и жанры киноискусства. – М., 1976.
2. Орлов А. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. – М., 1998.
3. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
4. О киноискусстве: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1965, с. 127-182.

Вопросы и задания по теме 3:

1. Перечислить последовательность работы режиссера над фильмом и дать характеристику каждому периоду создания фильма.
2. В чем особенности психологических и творческих аспектов сотрудничества в съемочной группе? Какова роль режиссера в создании рабочей атмосферы в работе над фильмом?
3. Роль режиссера во время монтажно-тонировочного периода?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и разобрать вопросы, связанные с ролью режиссера в работе над фильмом в каждый из периодов.

Основная литература:

1. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М, 1982.
2. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. – М, 1964.
3. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. – Л, 1982.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: Изд-во ВГИК, 1999.
5. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. – М., 1958.
6. Пааташвили Л., Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.

7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
8. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М., 1980.
9. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
10. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
11. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
12. Тарковский А. Начало... и пути. – М., 1994.
13. Сборник статей. Мир и фильмы А. Тарковского. – М., 1991.
14. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992; ВГИК, 1966.
15. Пелешян А. Мое кино. – Ереван: Советакан грох, 1988.
16. Эйзенштейн С. Метод. – М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

Дополнительная литература:

1. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры, 2003.
2. Базен А., Ренуар Ж. – М.: Музей кино, 1995.
3. Бергман о Бергмане. – М., 1985.
4. Бергман И. Сборник. – М, 1969.
5. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994
6. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.
7. Висконти Л. – М., 1986.
8. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: Б.&К, 2003.
9. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. – М., 1982.
10. Клер Р. Размышления о киноискусстве. – М., 1958.
11. Тарковский А. О кинообразе. //Искусство кино, 1992, № 3, с. 324.
12. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
13. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.
14. Феллини Ф. Делать фильм. – М., 1984.
15. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М., 1992.

Вопросы и задания по теме 4:

1. В чем особенности драматургических элементов фильма?
2. В чем заключаются структурные элементы фильма?
3. В чем проявляется взаимосвязь структурных элементов фильма?
4. В чем особенность совместной работы режиссера и сценариста?
5. Дать определение основным драматургическим понятиям.
6. В чем особенность работы режиссера над литературным произведением?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и обратить внимание на работу режиссера над сценарием и взаимодействие режиссера и драматурга.

Основная литература:

1. Телевизионный сценарий. /Под. ред. Э.Багирова. – М.: МГУ, 1975.
2. Волькинштейн Д. Драматургия. – М., 1983.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии: Учеб. пособие. – М.: ВГИК, 1984.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Ромм М. Драматургия кино и вопросы композиции сценария фильма. – М.: ВГИК, 1975.

Дополнительная литература:

1. Режиссер на телевидении: Сб. статей./ Состав. Л. Польская. – М., 1985.

2. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М.: ВГИК, 1991.

Вопросы и задания по теме 5:

1. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства кинематографа?
2. Что такое «монтажный образ»?
3. В чем специфические черты телевизионного монтажа?
4. Как строятся монтажные фразы?
5. Охарактеризуйте основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.

Методические указания:

Изучить рекомендованную литературу, особое внимание уделить практическим заданиям по курсу «Монтаж», где теоретические знания найдут свое отражение в практических работах. Проанализировать основные правила плавных монтажных переходов и исключения из них.

Основная литература:

1. Кулешов Л., Собрание соч. в 3-х томах, т.1. Теория. Критика. Педагогика. – М.: Искусство, 1987, с. 179-190.
2. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
3. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
4. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
7. Тарковский А. Запечатленное время /Сб. «Андрей Тарковский. Архивы, документы, воспоминания». – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002, с. 225.
8. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
9. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
10. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
11. Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998.

Дополнительная литература:

1. Брехт Б. Театр. – М.: Искусство, 1965, т.5-.2, с. 98-115.
2. Богомолов Ю. Затянувшееся прощание: Российское кино и телевидение в меняющемся мире. – М.: МИК, 2006, с.270.
3. Волянская Н. На уроках режиссуры С.А. Герасимова: Записи занятий во ВГИКе. – М.: ВГИК, 1965.
4. Владимирова М. Всемирные литературные и режиссерские уроки С.М. Эйзенштейна: Учеб. пособие. – М.: ВГИК, 1990.
5. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: СПб. Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004, с.46-104, с.95-114.
6. Мартен М. Язык кино. – М.: Искусство, 1956, с.23-25.
7. Филиппов С. Киноязык и история: Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: Клуб «Альма Анима», 2006, с. 9-18.
8. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20-30.
9. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. – М.: Искусство, 1976, с. 117-197.

Вопросы и задания по теме 6:

1. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр».
2. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
3. Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
4. Как используется цифровая техника для создания мизансцены?

Методические указания:

Проанализируйте рекомендуемую литературу и обратите особое внимание на построение мизансцены и ее эволюцию с приходом многокамерного метода съемки.

Основная литература:

1. Ромм М. Построение киномизансцены: Из стенограммы лекций. – М.: ВГИК, 1957.
2. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
3. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.

Дополнительная литература:

1. Ремез О., Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983.
2. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М.: Просвещение, 1981.

2 курс

Вопросы и задания по теме 1:

В чем своеобразие структуры фильма?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над литературным сценарием.

Перечислить и охарактеризовать основные составляющие эпизода.

В чем особенности драматургической конструкции?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и обратить особое внимание на основные этапы работы режиссера над сценарием.

Основная литература:

Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.

Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

Лапин А. Плоскость и пространство. – М.: изд. «Л. Гусев и Л. Сидоренко», 2008, с. 109–117.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20–30.

Вопросы и задания по теме 2:

В чем своеобразие режиссерского и постановочного сценария?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.

В чем заключаются основные этапы работы режиссера с оператором и художником?

В чем заключается работа режиссера над зрелищностью фильма?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и обратить особое внимание на основные этапы работы режиссера над фильмом.

Основная литература:

Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.

Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства» № 15. – Минск: Искусство, 1973.

Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.

Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.

Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.

Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

Лапин А. Плоскость и пространство. – М.: изд. «Л. Гусев и Л. Сидоренко», 2008, с. 109–117.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20–30.

Вопросы и задания по теме 3:

- В чем своеобразие структуры фильма?
- Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.
- Перечислить и охарактеризовать основные виды монтажа.
- В чем схожесть и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе?
- В чем особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе?
- В чем заключается стилистическое и монтажное единство эпизода и всего фильма в целом?
- Назвать типичные ошибки при съемке и монтаже эпизода.
- Какие существуют виды монтажа?
- В чем заключается техника и технология монтажа?
- В чем особенность многослойного монтажа?
- Дать краткий обзор монтажных теорий.
- Охарактеризовать основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и выявить особенности построения эпизодов, а так же обратить внимание на работу режиссера с актерами над созданием единого ансамбля.

Основная литература:

1. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», 2003, с.3-34.
2. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
3. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства» № 15. – Минск: Искусство, 1973.
4. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
5. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
6. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
7. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992, с. 20-30.
8. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
9. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
10. Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

- Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: изд. «625», 2000.
- Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: изд. «625», 2002.
- Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М.: Издатель А. Г. Дворников, 2003.
- Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.

Вопросы и задания по теме 4:

- В чем особенности звукового решения фильма на современном этапе?
- В чем особенность драматургии «звукового» кино?
- Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения.
- Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются?

Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма.
Проанализировать современные технические и технологические возможности работы со звуком.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и обратить основное внимание на вопросы, связанные с современными проблемами звукового решения и с возможностями звукозаписи, так же проанализировать особенности построения словесного образа.

Основная литература:

1. Рождение звукового образа: Сб. статей. – М.: Искусство, 1985.
2. Ромм М. Построение киномизансцены. – М.: ВГИК, 1957.
3. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. – М.: Искусство, 1976.
4. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
5. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971.
6. Эйзенштейн С. Метод. 1 и 2 полутома. – М.: Музей кино, 2004.
7. Хангельдиева И. Музыка: театр, кино, телевидение. – М., 1991.

Дополнительная литература:

1. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино. – М., 1968.
2. Харон Я. Из жизни звукооператора (Немое! Звуковое? Звуко-зрительное!!!). – М., 1987.
3. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004.

3 курс

Вопросы и задания по теме 1:

Охарактеризовать современные направления в мировом кинематографе.

Основная литература:

1. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: изд. СПб. Гуманитарный ун-в. Профсоюзов, 2004, с.95-114.
2. Кино в мире и мир в кино: Сб. статей. – М.: Материк, 2003.
3. Петров Л., Массовая коммуникация и искусство. – Л.: Лениздат, 1976.
4. Жабский М., Тарасов К., Фохт-Бабушкин Ю. Кино в современном обществе. – М.: 2000.
5. Телевидение: режиссура реальности: Сб. статей. – М.: Искусство кино, 2007, с.10-72.
6. Михалкович В. Программность ТВ и будущее. /В сб. статей «Контурь будущего». – М.: Искусство, 1984.

Дополнительная литература:

1. Иоскевич Я. Искусство и новые технологии: Сб. статей. – СПб.: 2001.
2. Кино: от фильма к зрителю :Сб. статей /Под ред. Жабского М. – М., 1998.
3. Орлов А. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. //ГЕО,1997, № 3.
4. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.
5. Познин В. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество:
8. Монография. – СПб.: СПбГУКиТ, 2006, с. 180-190.
6. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: изд. Б.&К, 2003.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Проанализировать сценарий и фильм по рекомендации мастера курса.
2. Выполнение практической работы по заданию мастера курса.

Методические указания

Разбор звуковых решений конкретных кино-, видео-, телепродукции по заданию мастера курса.

Вопросы и задания по теме 3:

1. Охарактеризовать работу режиссера с членами съемочной бригады.
2. Охарактеризовать работу во время прямого эфира.
3. В чем особенности работы режиссера во время трансляции?
4. Охарактеризовать роль режиссера при съемке на ТЖК и на автономных цифровых камерах.
5. В чем особенности создания телепрограмм?
6. Охарактеризовать жанры телевизионных передач.
7. Разобрать форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами.
8. Охарактеризовать выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и то-шоу.
9. Охарактеризовать журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).
10. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм? Охарактеризовать особенности информационных жанров.
11. Проанализировать характер аналитических жанров.
12. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым, который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и проанализировать, в чем особенности построения телепередачи и как влияет массовое сознание на создание телепередач. Изучить материалы, рекомендованные по данной проблематике. Обратит внимание на особенности телевизионной режиссуры.

Основная литература:

1. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М., 2008.
2. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001, с. 217-221.
3. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.: Аграф
4. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2003.
5. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. – М.: Высшая школа, 2003, с. 7-96.

Дополнительная литература:

1. Зайцева С. Телесериал: язык, дискурс, текст. Языки культур: взаимодействия. /Под ред. В. Габиновича. – М., 2002.
2. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. – М.: Высшая школа, 2003.
3. Лифтон Г. Технология «промывки мозгов». – М., 2004.
4. Разлогов К. Интерактивность в экранной культуре// Киноведческие записки, 996, № 30.
5. Рашкофф Д., Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. – М., 2003.
6. Беляев И. Спектакль документа. – М.: Гелиос, 2005.

Вопросы и задания по теме 4:

1. В чем причины возрастающей роли телевизионного сериала? Проанализировать сериалы разных жанров.
2. В чем особенности лицензированных сериалов?
3. Дать определение клипа.
4. Какие виды клипов существуют?
5. В чем особенности пластического решения клипа?

6. Охарактеризуйте этапы развития клипа и его исторические предпосылки возникновения.
7. В чем особенности работы режиссера над клипом?
8. В чем схожие черты и различие в клипах и в рекламе? Охарактеризовать периоды развития рекламы.
9. В чем заключается коммуникативная концепция рекламного образа?
10. В чем особенности природы рекламного воздействия?
11. Охарактеризовать смысловые галлюцинации рекламного образа.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендованной литературой и проанализировать плюсы и минусы современных видеоклипов, их эстетический и коммерческий потенциал. Выделить основные этапы работы над рекламным образом и рекламы.

Основная литература:

1. Шубина И.Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: творческая мастерская рекламиста. – М., 2004.
2. Анашкина Н.А. Режиссура телевизионной рекламы. – М.: Юнити-Дана, 2008.
3. Фрумкин Г.М. Сценарное мастерство: кино – телевидение – реклама. – М.: Академический Проект, 2007.

Дополнительная литература:

1. Очерки истории российского телевидения. /Под ред. Егорова В. – М., 1999.
2. Головлева Е. Основы рекламы. – М.: Московский гуманитарный институт, 2005.
3. Костина А. Эстетика рекламы: Учеб. пособие. – М.: Вершина, 2003.
4. Кириллова Н., Медиакультура. – М.: Академический Проект, 2008.
5. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники? – М.: Искусство, 1992.

4 курс

Вопросы и задания по теме 1:

1. Каковы сегодня условия на государственных и частных студиях?
2. В чем особенности современного периода в финансировании киностудий?
3. В чем заключается процесс конвергенции аудиовизуальных искусств?
4. Проанализировать работы ведущих режиссеров, использующих новые языковые приемы.

Методические указания:

Проанализировать рекомендованную литературу и подготовить выступление на семинаре по выбранному самостоятельно вопросу. Особое внимание уделить вопросу достижения в развитии аудиовизуального языка отечественных режиссеров.

Ознакомиться с основными положениями менеджмента, маркетинга и основ предпринимательства.

Основная литература:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: Культурная революция, 2006, с. 132-203.
2. Кириллова Н. Медиакультура. – М.: Академический Проект, 2008, с. 240-320.
3. Новые аудиовизуальные технологии. – М.: Едиториал, УРСС, 2005, с. 75-202.
4. Кино в мире и мир в кино: Сб. статей. – М.: Материк, 2003, с. 4-116.
5. Тарковский – 95: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1995.
6. Основы менеджмента. Маркетинг. Основы предпринимательства./Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009, с. 115-147.

Дополнительная литература:

6. Басин М., Шилович И. Синергетика и Интернет. – СПб.: Путь к Synergonet, 1999, с. 75-90.

7. Разлогов К. Не только о кино: Сб. статей. – М.: Совпадение, 2009.
8. Ямпольский М. Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004, с. 245.
9. Иоскевич Я. Интернет как новая среда художественной культуры. – СПб., РИИИ, 2006, с.102-105.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Кто (что) и как ставит задачи перед авторами экранной продукции?
2. В чем особенность коммерческих задач и как они сопрягаются с творчеством?
3. В каких случаях можно идти на компромисс?
4. В чем заключаются этапы продвижения фильма на экран?
5. Какова сегодня роль продюсера? И в чем задача продюсера и режиссера при совместной работе?
6. Существует ли свобода творчества в современном обществе?
7. В чем проявляются духовные и нравственные аспекты творчества?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендованной литературой и проанализировать вопросы, связанные с эволюцией авторского кинематографа и его «взаимоотношения» с госзаказом.

Проанализировать предлагаемые вопросы. Обратить особое внимание на проблему массовое сознание и массовая культура.

Основная литература:

1. Кириллова Н. Медиакultura. Теория, история, практика. – М.: Академический Проект, 2008.
2. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.
3. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.: Аграф, с. 226-364.
4. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.
5. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004.
6. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992; ВГИК, 1966.
7. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, Гревцов Паблшер, 2008

Дополнительная литература:

1. Телевидение: режиссура реальности. – М.: Искусство кино, с.268- 280, 318-364.
2. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Часть 2. – М.: МГУ, 2004, с.11-220.

Вопросы и задания по теме 3:

1. В чем заключаются основные проблемы авторского права?
2. Какие требования предъявляются к договору?
3. Какие существуют рычаги при решении об авторских правах?

Методические рекомендации:

Проанализировать предлагаемые вопросы, используя как дополнение резервы Интернет и материалы СК.

Основная литература:

1. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009.

Дополнительная литература:

1. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, «Гревцов Паблшер», 2008.

Вопросы и задания по теме 4:

Проанализировать возможности работы режиссера на зарубежных киностудиях, их проблемы творческие, производственные и юридические.

Вопросы и задания по теме 5:

1. В чем особенности кинорынка сегодня?
2. Как соотносятся критерии оценки художественного и коммерческого потенциала фильма?
3. В чем особенности современного периода: массовая продукция и фестивальная?
4. Какие требования предъявляются сегодня к массовой продукции?
5. Фильмы прокатные – всегда ли они являются массовой продукцией?
6. Положительные и отрицательные стороны массовой продукции? Всегда ли она «с минусом»?
7. Какова роль медиапродукции в рождении нового зрителя?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой, обратить особое внимание на вопросы, связанные с массмедиа и новыми тенденциями в кино и на ТВ – какие требования предъявляются сегодня к массовой продукции, в чем особенность фестивальных фильмов, с проблемой «кинематограф и зритель» – эскалация зрелищ в культуре последнего столетия.

Проанализировать вопросы, связанные с проведением последних кинорынков и выбрать фильм для сравнительного анализа художественного и коммерческого потенциала фильма.

Основная литература:

5. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, Гревцов Паблишер, 2008, с.237-257.
6. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники? – М.: Искусство, 1992, с 264 -270.
7. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.: Аграф, с.226-307.

Дополнительная литература:

1. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009, с. 43-147.
2. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
3. Салмон Р. Будущее менеджмента. – СПб.: Питер, 2004.

Вопросы и задания по теме 6:

Какие условия породили продюсерский кинематограф?

В чем достижения и ошибки продюсерского кино?

В чем заключаются экономические и творческие проблемы между продюсером и режиссером?

Проанализировать различные варианты существующих договоров сегодня.

Назвать плюсы и минусы совмещения творческих профессий в кинематографе.

Проанализировать опыт ведущих режиссеров, совмещавших творческие профессии в кинематографе (по выбору).

Методические указания:

Ознакомиться с указанной литературой и составить конспект по самостоятельно выбранным вопросам. Проанализировать вопросы и написать реферат на второй вопрос – по выбору: анализ фильма или анализ творчества одного из режиссеров как отечественного, так и зарубежного кино.

Основная литература:

- Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008.

Дополнительная литература:

- Оплата труда на предприятиях и в организациях аудиовизуальной сферы. / Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента». Раздел 13. – М.: ВГИК, 2009.
- Финансы и кредит / Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента». Раздел 11. – М.: ВГИК, 2009, с.196-209.
- Мастерство продюсера кино и телевидения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
- Мелкумов Я. Организация и финансирование инвестиций. – М.: Дело, 2002.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№_____от_____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Режиссура неигрового фильма**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**

на 20____/20____учебный год

1. В раздел _____рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)

изменения:

- 1.1..... ;
- 1.2..... ;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)

изменения:

- 2.1..... ;
- 2.2..... ;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)

изменения:

3.1..... ;
 3.2..... ;
 ...
 3.9.

Заведующий кафедрой
 режиссуры игрового фильма

 (подпись)

В.П. Лисакович

«____» _____ 20__ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИУНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЖИССУРА НЕИГРОВОГО ФИЛЬМА**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

**Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма**

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Режиссура неигрового фильма» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики:

Лисакович В.П., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России

Гелейн А.И., профессор, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей Москвы

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	11
5. Содержание дисциплины	12
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	12
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	17
6. Практические занятия	32
6.1. Семинары	32
6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий	33
7. Индивидуальные занятия	36
8. Самостоятельная работа обучающегося	36
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	37
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	40
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	40
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	40
13. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины	42
14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии	43
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	45
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	52

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – выработать системное критическое и культурно-историческое мышление, сформировать у обучающихся фундаментальные знания теоретических основ кинорежиссуры, понимание на основе художественного анализа специфики неигровых видов кино и телевидения как вида искусства и средства коммуникации, дать представление об основных элементах экранного языка неигрового кино, выработать практические профессиональные навыки режиссеров неигрового кино- и телефильма для воплощения творческого проекта на основе преемственности традиций культуры и искусства.

Задачи дисциплины:

- формирование профессиональной компетентности и самостоятельности при разработке и реализации творческих проектов на основе постоянного изучения проблем современного общества, анализа исторических документов и свидетельств очевидцев – всего, что составляет основу документального фильма;

- освоение методов насыщенных художественных поисков, продуктивных творческих процессов, основанных на глубоком исследовании реальных событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом фильме характеры героев и их судьбы

- формирование способности организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

- изучение и освоение основных методов и принципов работы режиссера в ходе создания неигрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм;

- овладение технологическим процессом производства фильма;

- постижение нравственных принципов режиссерской профессии.

Обучение и воспитание будущих режиссеров неигрового кино осуществляется в системе учебно-творческих мастерских, возглавляемых ведущими мастерами кино и опытными преподавателями. Руководители учебно-творческих мастерских осуществляют профессиональную подготовку кинорежиссеров с периода набора обучающихся на первый курс до их выпуска из Университета. Профессиональная подготовка будущих режиссеров проходит в постоянном диалоге, равноправном общении обучающихся с руководителем учебно-творческой мастерской, в ходе которого мастер задает нравственные и творческие ориентиры для формирования творческой индивидуальности, саморазвития и самосовершенствования обучающихся.

Дисциплина «Режиссура неигрового фильма» включает такие виды занятий, как лекции, семинары, практические занятия, съемочные работы, мастер-классы с участием ведущих кинематографистов России и мира, деятелей культуры и искусства, политиков и экономистов, общественных и религиозных деятелей.

Помимо лекций, семинаров и практических работ программа предусматривает индивидуальные занятия мастера курса с каждым из обучающихся группы для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки обучающегося, а также углубления профессионального обучения.

В рабочей программе дисциплины «Режиссура неигрового фильма», основанной на разработках С.М. Эйзенштейна и Л.В. Кулешова, а также достижениях современных ведущих режиссеров, заложена идея глубокой

творческой координации работы режиссера с представителями всех профессий, участвующих в создании фильма. Поэтому в рамках дисциплины предусматривается совместное обучение будущих режиссеров со сценаристами, операторами, киноведами, продюсерами, звукорежиссерами и художниками.

Весь комплекс обучения, вбирая в себя многолетний опыт, призван раскрывать индивидуальность обучающихся, развивать их личностные качества, способствовать их творческому росту, направлен на воспитание высококвалифицированного режиссера неигрового кино- и телефильма

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Режиссура неигрового фильма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается обучающимся 1-4 курсов.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, истории и теории неигрового кино и телевидения, основам государственной культурной политики, с теоретическими и практическими дисциплинами по монтажу, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, звуковому решению фильма, операторскому мастерству, фильмопроизводству, авторскому праву и др.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных единицы, 1152 академических (864 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1-2 семестр), экзамен (3-8 семестры).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Табл. 1-3).

Таблица 1

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.4. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.5. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п) УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках. УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		• внимательно слушая и пытаюсь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия УК.4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и	УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч.

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	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

Таблица 2

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе
Государственная культурная политика	ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	ОПК-2-1. Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры ОПК-2-2. Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения

Категория общепрофессио- нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		литературы в его экранной интерпретации ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4-1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-5-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6-1. Объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения

Таблица 3

**Обязательные профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПКО-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерский сценарий ПКО-3.2. Руководит процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). ПКО-3.4. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. ПКО-3.5. Координирует работу художественно-производственного персонала. ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать историю развития мировой культуры; основные художественные направления в искусстве, в мировом кинематографе и ТВ; основы современной техники и технологии кино- и видеоаппаратуры; историю и теорию режиссуры; теорию и практику монтажа; общие основы теории актерской профессии; специфику и разновидности кино- и тележанров; основы кинодраматургии; основы кинооператорского мастерства; звукового решения фильма; выразительные возможности музыки; основы организации производства современного кино-, теле- и видеофильма; основы законодательства об авторских и смежных правах;

уметь применять на практике наиболее интересные и прогрессивные достижения общественной и творческой мысли; четко сформулировать и осуществить свою цель при создании кинопроизведения; уметь донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов единомышленниками; реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания неигрового кино- и телефильма и иных современных кино- и телевизионных форм;

владеть разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства; навыками режиссерского анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального произведения; методиками работы с актерами; теорией и практикой цифрового и кино-монтажа, творчески использовать монтаж как художественное средство; методами создания аудиовизуального произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств; навыками руководства творческо-производственной деятельностью; основами продюсирования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных единицы, 1152 академических (864 астрономических) часа.

Таблица 4

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		528	85	76	43	38	77	68	77	64
Аудиторные занятия всего, в том числе:		222	34	30	17	15	34	30	34	28
Лекции		222	34	30	17	15	34	30	34	28
Практический блок:		222	34	30	17	15	34	30	34	28
Практические занятия		222	34	30	17	15	34	30	34	28
Семинарские занятия										
Индивидуальная занятия		84	17	16	9	8	9	8	9	8
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		396	17	26	29	34	67	76	67	80
Выполнение творческого задания		396	17	26	29	34	67	76	67	80
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой		228	6	6	36	36	36	36	36	36
экзамен		12	6	6						
		216			36	36	36	36	36	36
ИТОГО:	часов	1152	108	108	108	108	180	180	180	180
Общая трудоемкость	зач. ед.	32	3	3	3	3	5	5	5	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 5

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан. ¹		
1-й курс					
1-й семестр					
Тема 1. Документализм в искусстве и место документального фильма в современном обществе. Кинематограф как искусство	4	—	—	—	4
Тема 2. Кинематограф в системе культуры	4	—	—	—	4
Тема 3. Пути развития кинематографа. Реалистическая природа кинозрелища. Проблема синтетического кино. Игровое и неигровое начало в кино.	4	—	—	—	4
Тема 4. Возникновение кино. Технические и нравственные перспективы кинематографа. Понятие сверхзадачи. Мировоззрение и творчество	4	—	—	—	4
Тема 5. История документального кино. Перспективы документалистики. Современный документальный фильм: жанры и направления	4	—	—	—	4
Тема 6. Классификация в документальном кино	2	—	—	—	2
Тема 7. Фильмы на пленке, аналоговых и цифровых носителях. Возможности и перспективы	2	—	—	—	2
Тема 8. Принципы и значение профессии режиссера в документальном кино. Понятие авторского кинематографа	2	—	—	—	2
Тема 9. Кадр. Композиция кадра, материальный мир в кадре. Цвет, свет, атмосфера в кадре. Крупность. Деталь. Течение времени в кадре	4	—	—	—	4
Тема 10. Статичный кадр и кадр с движением	4	—	—	—	4
Работа над творческим заданием – съемка репортажа/киноэтюда	—	34	17	17	68
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой					6
Всего за 1-й семестр	34	34	17	17	108
2-й семестр					

¹ 1 час в неделю на 1 обучающегося.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 11. Режиссура и эстетика немого кино	2	—	—	—	2
Тема 12. Кинохроника и документальное кино	2	—	—	—	2
Тема 13. Достижения отечественной и зарубежной кинопериодики. Кинохроника военных лет	2	—	—	—	2
Тема 14. Исторический фильм. Эстетика и принципы	2	—	—	—	2
Тема 15. Киноархивы. Принципы сбора и хранения киноматериала в архивах. Работа режиссера в архивах с аналоговыми и цифровыми носителями	4	—	—	—	4
Тема 16. Малые формы кино (кинорепортаж, кинонаблюдение, киноинтервью). Способы и методы кинорежиссуры в работе над киносюжетами различных жанров и видов	4	—	—	—	4
Тема 17. Дикторский текст. Авторский комментарий. Работа над сценарием киноминиатюры	4	—	—	—	4
Тема 18. Эстетика кадра в документальном кино	2	—	—	—	2
Тема 19. Кадр немой и кадр озвученный. Синхронный звук в кадре	4	—	—	—	4
Тема 20. Выразительные средства неигрового кинематографа	4	—	—	—	4
Работа над творческим заданием – съемка учебной работы за 1-й курс	—	30	16	26	72
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой					6
Всего за 2-й семестр	30	30	16	26	108
ИТОГО за 1-й курс	64	64	33	43	216
2-й курс					
3-й семестр					
Тема 1. Кадр как часть общего развития фильма. Смысловая и ритмическая связь кадров между собой. Монтажная фраза. Точка зрения и фраза. Субъективная камера	1	1	—	—	2
Тема 2. Монтаж как основной принцип организации кинозрелища. Значение монтажа в создании художественного образа. Законы монтажа	1	2	—	—	3
Тема 3. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности. Материал, тема, идея. Сверхзадача. Возникновение замысла. Мотивация кинотворчества. Поиск образного решения фильма	2	—	—	—	2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 4. Проблемы реализации замысла в работе с оператором, художником, актером и неактером, звукорежиссером. Психология кинотворчества	3	–	–	–	3
Тема 5. Форма и содержание фильма. Традиции и новаторство в режиссуре	2	-	–	–	2
Тема 6. Понятие жанра. Композиционные, тематические, стилистические признаки жанров. Специфика жанровой организации материала	2	2	–	–	4
Тема 7. Жанровое разнообразие документальных фильмов. Анализ работы режиссера в фильмах различных жанров (киноочерк, кинопоэма, кинофельетон, кинодетектив и т.д.)	2	2	–	–	4
Тема 8. Работа режиссера с драматургом	2	–	–	–	2
Тема 9. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма	2	–	–	–	2
Работа над творческим заданием – съемка учебной работы за 3-й семестр	–	10	17	29	56
Форма промежуточной аттестации – экзамен					36
Всего за 3-й семестр	17	17	9	29	108
4-й семестр					
Тема 10. Принцип сочетания игрового и документального начал. Выбор средств и органика замысла	2	1	–	–	3
Тема 11. Универсальность кинематографического образа. Образ в документальном кино. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента	2	1	–	–	3
Тема 12. Киноинтервью. Способ съемки. Виды интервью	3	1	–	–	4
Тема 13. Слово в фильме. Специфика использования слова в документальном кино. Диалог	2	–	–	–	2
Тема 14. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукорежиссером. Тонировка, перезапись	2	1	–	–	3
Тема 15. Виды кинематографа по задачам, стоящим перед кино- и иной экранной продукцией. Авторское и функциональное кино	1	1	–	–	2
Тема 16. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра. Сверхзадача постановщика клипа	1	–	–	–	1

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 17. История клипа. Кризис жанра и попытки его преодоления. Критерии оценки клипа как произведения искусства	2	–	–	–	2
Работа над творческим заданием – съемка учебной работы за 4-й семестр		10	15	34	82
Форма промежуточной аттестации – экзамен					36
Всего за 4-й семестр	15	15	8	34	108
ИТОГО за 2-й курс	32	32	17	63	216
3-й курс					
5-й семестр					
Тема 1. Эстетические и нравственные нормы кинодокументалистики и драматургии документального экрана	2	–	–	2	4
Тема 2. Виды сценарной записи	2	2	–	4	8
Тема 3. Сравнительный анализ различных форм драматургического построения документального кино- и телефильма	4	4	–	4	12
Тема 4. Режиссерский сценарий	4	4	–	4	12
Тема 5. Проблемный фильм. Проблема авторской позиции. Вопрос ответственности автора за судьбы своих героев	4	4	–	4	12
Тема 6. Многосерийный документальный фильм. Концепция документального сериала	4	2	–	4	10
Тема 7. Документальный сериал. Особенности работы над ним. Сложности творческого процесса и производства	4	2	–	4	10
Тема 8. Концепция рекламного фильма. Коммерческий аспект. Гуманитарный и художественный аспекты. Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты	4	2	–	4	10
Тема 9. Политический фильм	4	2	–	3	9
Тема 10. Проблемы киноязыка. Стил. Понятие контрапункта	2	2	–	4	8
Работа над творческим заданием – съемка учебной работы за 5-й семестр	–	10	9	30	49
Форма промежуточной аттестации – экзамен					36
Всего за 5-й семестр	34	34	9	67	180
6-й семестр					
Тема 11. Звуковая партитура фильма	4	–	–	2	6
Тема 12. Национальные традиции в кинематографе	4	–	–	2	6
Тема 13. Концепция телепередачи (отличие телепередачи от теле- или кинофильма. Своеобразие сверхзадачи и способа общения со зрителями)	4	–	–	2	6

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 14. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественные. Особенности режиссуры	4	—	—	4	8
Тема 15. Специфика работы телережиссера (сроки, финансирование, работа над сценарием, работа с автором, редактором, монтаж прямого эфира, многокамерная съемка, съемка в режиме ТЖК и пр.).	4	—	—	4	8
Тема 16. Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и телешоу. Творческие и производственные проблемы	4	—	—	4	8
Тема 17. Документальный фильм и телеэкран. Сравнительный анализ творческих приемов в практике режиссуры при создании документальных фильмов для кино и телевидения	4	—	—	4	8
Тема 18. Экранное искусство и технический прогресс (видеографика, применение цифровых технологий в кинопроизводстве и т.д.)	2	—	—	4	6
Работа над творческим заданием – съемка курсовой работы за 3-й курс	—	30	8	50	88
Форма промежуточной аттестации – экзамен					36
Всего за 6-й семестр	30	30	8	76	180
ИТОГО за 3-й курс	64	64	17	143	360
4-й курс					
7-й семестр					
Тема 1. Рождение новых видов экранных искусств. Эстетика киноизображения сегодня. Экранное искусство и интернет	2	—	—	7	9
Тема 2. Элементы игрового кино в ткани документального произведения. Игровая реставрация событий. Актер в документальном кино	10	10	—	7	27
Тема 3. Докудрама: особенности работы режиссера	6	—	—	7	13
Тема 4. Анимация и документалистика. Обретение архивной кинохроникой цвета и звука. Документ: подлинность или интерпретация?	8	2	—	7	17
Тема 5. Работа с личными архивами (видео, цифровыми и т.д.). Личный архив как ключ к раскрытию героя	8	2	—	9	19
Работа над творческим заданием – создание замысла выпускной квалификационной работы	—	20	9	30	59
Форма промежуточной аттестации – экзамен					36
Всего за 7-й семестр	34	34	9	67	180

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
8-й семестр					
Тема 6. Основные тенденции развития современного неигрового кинематографа. Мировые школы кинодокументалистики. Стили и жанры Авангардисты и консерваторы. Новые имена	18	4	–	12	34
Тема 7. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа	18	4	–	12	34
Тема 8. Режиссер и продюсер. Режиссерский и продюсерский кинематограф	18	4	–	12	34
Тема 9. Режиссер-продюсер, режиссер-актер, режиссер-оператор – проблемы и плюсы совместительства. Статус режиссера	18	4	–	12	34
Тема 10. Перспективы творческой судьбы режиссера неигрового кино сегодня	18	4	–	12	34
Работа над творческим заданием – создание предварительного постановочного проекта выпускной квалификационной работы	–	70	8	105	190
Форма промежуточной аттестации – экзамен					36
Всего за 8-й семестр	28	28	8	80	180
ИТОГО за 4-й курс	62	62	17	147	360
Промежуточная аттестация 1-4-й курсы					228
ВСЕГО за 1-4-й курсы	222	222	84	396	1152

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретический блок включает лекции по режиссуре неигрового кино- и телефильма, общей теории режиссуры, теории и истории неигрового кино. Теоретические занятия развивают общий культурный уровень обучающихся, знакомят их с основными этапами развития мирового кино и телевидения, эволюции теории кино и возникновения теории медиакультуры, дают представление об их внутренних законах и специфике, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания и телевидения как вида искусства и средства коммуникации. Особое внимание уделяется основным тенденциям режиссуры, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс, исследуются художественно-выразительные средства аудиовизуального языка в контексте основных философских и политических моделей XX века, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах. Важное место в курсе занимает изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают обучающимся выработать свой собственный взгляд на киноискусство и авторский почерк.

1-й курс

1-й семестр

Тема 1. Документализм в искусстве и место документального фильма в современном обществе. Кинематограф как искусство

Взаимодействие факта и образа в мировом искусстве от классицизма до модернизма. Язык искусства: проблема условности. Место экранной документалистики в системе современных каналов информации. Роль кинематографа как нового средства специфического отображения жизни.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 2. Кинематограф в системе культуры

Достижения человечества в области общественно-интеллектуальных и производственных отношений, приведшие к возникновению кинематографа. Влияние кинематографа на развитие культуры. Рождение и развитие нового языка искусства. Литература. Живопись и фотография. Театр.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 3. Пути развития кинематографа.

Реалистическая природа кинозрелища. Проблема синтетичности кино.

Игровое и неигровое начало в кино

Кинематограф братьев Люмьер и кинематограф Мельеса: правда и вымысел – два пути развития. Фотографическая основа кинофиксации реальности. Экранная документалистика как специфический вид освоения реальности. Документ как элемент структуры в литературе и искусстве. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа поэпизодной структуры кинопроизведения.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 4. Возникновение кино. Технические и нравственные перспективы кинематографа. Понятие сверхзадачи. Мировоззрение и творчество

Технические и творческие предпосылки рождения кинематографа: от театра теней к изобретению Эдисона. Братья Люмьер «Прибытие поезда»: кинематограф начинается с документа. Вопросы правдивости и гражданской ответственности режиссера (в частности, в работе с фактом). Мировоззрение художника как основа творчества: С.Эйзенштейн и Л.Рифеншталь. Теория С. Станиславского, его понимание проблем сверхзадачи и сквозного действия применительно к режиссуре.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 5. История документального кино. Перспективы документалистики. Современный документальный фильм: жанры и направления

Неигровой кинематограф как особый вид искусства. Система выразительных средств документального кинематографа. Документальный кинематограф и становление телевидения. Основные вехи развития документальной режиссуры. Современная документалистика: направления, жанры, стилистические поиски.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 6. Классификация в документальном кино

Понятие жанра (от литературы к кинематографу). От малых жанров (кинорепортаж, киноновелла и т.д.) к большим (кинороман, киноэпопея). Особенности драматургии. Общие принципы работы режиссера в определенном жанре: методы, специфические приемы, особенности монтажа и звукового решения). Понятие стилистического решения фильма.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3

Тема 7. Фильмы на пленке, аналоговых и цифровых носителях. Возможности и перспективы

Эстетика кадра. Особенности съемки и монтажа. Свобода и мобильность режиссера-документалиста. Синтез профессий: сценарист-режиссер-оператор-монтажер в одном лице: приобретения и потери. Перспективы развития научной мысли применительно к возможностям неигровой режиссуры.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6

Тема 8. Принципы и значение профессии режиссера в документальном кино. Понятие авторского кинематографа

Роль режиссера. Формирование съемочной группы. Режиссерская трактовка сценария, факта, роли, события и т.д. Способы воплощения художественного замысла. Авторское кино: неигровой кинематограф.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6

Тема 9. Кадр. Композиция кадра, материальный мир в кадре.

Цвет, свет, атмосфера в кадре. Крупность. Деталь.

Течение времени в кадре

Основные положения теории Л. Кулешова (режиссура, монтаж). Ее развитие С. Эйзенштейном («монтаж аттракционов» и т.д.), В. Пудовкиным, С. Довженко, М. Ромом. Понятие кадра в кино и на телевидении. Крупность. Композиция и материальный мир. Роль детали в драматургии. Проблема времени и пространства. Монтаж как способ организации «хронотопа» (М.Бахтин) кинопроизведения. Монтаж внутрикадровый, межкадровый, горизонтальный, вертикальный, глубинный, послонный и т.д. Понятие «вертикального» монтажа («Монтаж 1938» С. Эйзенштейн, «Будущее звуковой фильма. Заявка» С. Эйзенштейн, Г. Александров, В. Пудовкин и т.д.)

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 10. Статичный кадр и кадр с движением

Статичный кадр. Движение на статике. Движение в кадре и движение камеры. Внутрикадровый монтаж (продолжение). Движение действия. Внутрикадровое движение. Параллельное и глубинное движение. В разных

направлениях. Встречное. Виды кадра с движением: панорама, наезд, отъезд. Проезды, проходы, съемка с рук. Использование операторской техники. Траекторная съемка. Иные виды движения.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

2-й семестр

Тема 11. Режиссура и эстетика немого кино

Выразительные средства немого кинематографа. Крупность кадра и ее эволюция. Монтаж. Надписи. Первые (русские) хроникеры. Хроника Первой мировой войны. Периодика и сериалы. Открытия Гриффита. Совершенствование актерской игры. Операторское мастерство. Киноавангард. Разработка Дз. Вертовым теории документального фильма. Документалисты 1920-х годов.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Тема 12. Кинохроника и документальное кино

Задачи и развитие кинохроники. Перемонтаж хроники как способ создания нового смыслового содержания кадра. Формирование основ профессионального поведения кинохроникеров. Просветительская, информационная и идеологическая роли кинохроники. Кинохроника и кинопериодика. Опыт «Кинопоезда» А. Медведкина. От А.Медведкина к Жану Рушу, Крису Маркеру, «новой волне» и «синема-верите (cinéma-vérité)» (эстетика, драматургия, особенности режиссуры). Монтажный фильм: от Э. Шуб до киноэпопеи «Великая Отечественная» (обзор). Рождение документалистики из кинохроники: драматургия, режиссура, операторское мастерство, монтаж. Киноархивы (краткий обзор). Запечатленное время. Кинолетопись. Кинохроника сегодня. Псевдодокументалистика: фильмы-мокьюментари (особенности режиссуры). Кинохроника, телевидение, интернет.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Тема 13. Достижения отечественной и зарубежной кинопериодики.

Кинохроника военных лет

Рождение кинопериодики: цели, задачи, методы съемки, особенности драматургии и режиссуры. Опыт Дзиги Вертова. «Киноправда». Рождение Совкинохроники. «Новости дня» и другие киножурналы: эстетика, задачи и цели, влияние идеологии на творческие задачи. Кинохроника Первой мировой и Великой Отечественной (кинохроникеры, киножурналы). Советская и немецкая кинопериодика Второй мировой (сравнительный анализ режиссуры).

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4

Тема 14. Исторический фильм. Эстетика и принципы

Кадр как подлинный документ и как экранный образ. Приемы воссоздания и интерпретации исторической реальности. Концепция подлинности. Особенности режиссуры. Работа в государственных и частных кино- и фотоархивах, интернете и т.д. Кинохроника: факт и его осмысление. Реставрация событий. Проблема реставрации: события подлинные и предполагаемые. Использование

спец.съемок и компьютерной графики. Роль закадрового текста и работа с актером. Фильмы-мокьюментари (продолжение анализа).

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 15. Киноархивы. Принципы сбора и хранения киноматериала в архивах.

Работа режиссера в архивах с аналоговыми и цифровыми носителями

История создания киноархивов: цели, задачи, возможности. Киноархивы мира. Отечественные киноархивы: Белые Столбы (Госфильмофонд), Красногорский архив и другие. Работа с картотекой. Поиск, отбор, заказ и печать материала. Телерадиофонд. Работа с пленкой, аналоговыми и цифровыми носителями.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 16. Малые формы кино (кинорепортаж, кинонаблюдение, киноинтервью). Способы и методы кинорежиссуры в работе над киносюжетами различных жанров и видов

Кинорепортаж: задача, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Особенности режиссуры. Репортажность съемки как основа кинодокументалистики. Кинонаблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера. Киноинтервью: взаимораскрытие в диалоге. Режиссер-психолог. Киносюжет: история, особенности драматургии и режиссуры.

Формирование компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 17. Дикторский текст. Авторский комментарий.

Работа над сценарием киноминиатюры

От надписи к звучащему слову за кадром. Виды дикторского текста. Стилистические и драматургические особенности. Работа с диктором. Работа с актером в освоении закадрового текста. Авторский комментарий. Личность автора и его роль в художественном (образном) решении картины. М.Ромм «Обыкновенный фашизм». Технические и производственные особенности записи диктора. Дикторский текст в структуре «вертикального монтажа». Киноминиатюра: осмысление факта и превращение его в художественную реальность.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 18. Эстетика кадра в документальном кино

«Семиотика кино и проблемы киноэстетики» Ю.Лотман. Мизансцена и мизанкадр. Проблемы композиции, цвета, света. Монтажное переосмысление кадра. Роль внутрикадрового монтажа. Эстетика немого и звукового документального кинематографа. Кинохроника. Движение в кадре. Операторское решение. Особенности поэтического документального кино. Эстетика факта и эстетика образа.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 19. Кадр немой и кадр озвученный. Синхронный звук в кадре

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Контрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук. Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Озвучание фильма: технология, производство, творчество. Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в неигровом и игровом кинематографе (история и современные тенденции).

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 20. Выразительные средства неигрового кинематографа

Драматургия. Жанровые особенности. Режиссура (школы, тенденции, направления). Работа с неактером. Звук. Монтаж. Эстетика кадра. Компьютерная графика и анимация, комбинированные съемки и иные виды специальных съемок.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

2-й курс

3-й семестр

Тема 1. Кадр как часть общего развития фильма.

Смысловая и ритмическая связь кадров между собой.

Монтажная фраза. Точка зрения и фраза. Субъективная камера

Кадр как ячейка монтажа. Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа. Взаимодействие кадров – рождение нового смысла (теория Л. Кулешова и сегодняшний кинематограф). Длительность кадра. Время, пространство, ритм. Монтажный кадр. Кадры фронтальные и диагональные. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ. Точка зрения камеры. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Особенности режиссуры. Ракурс: смысл и образ.

Формирование компетенций: ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 2. Монтаж как основной принцип организации кинозрелища.

Значение монтажа в создании художественного образа. Законы монтажа

Монтажность мышления («Монтажная форма как структура есть реконструкция законов мышленного хода». С.Эйзенштейн). Монтажный образ. Монтаж как выразительное средство кинематографа. Стилистика. Драматургия и монтаж. Режиссура и монтажные решения. Роль монтажа в игровом и неигровом кино. Монтажное и немонтажное изображение. «Комфортный» и «некомфортный» монтаж. Виды монтажа. Склейка. Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Сцепление монтажных фаз, кусков, эпизодов.

Законы монтажа. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативный и т.д.). Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий: А.Базен, Д.Вертов, Ж.-Л.Годар, Д.Гриффит, Л.Кулешов, В.Пудовкин, М.Ромм, А.Тарковский, С.Эйзенштейн). Монтаж на телевидении (влияние жанра на монтаж, прямой эфир и многокамерная съемка, упрощенное художественное и монтажное решение tv-продукции).

Формирование компетенций: ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3

Тема 3. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности. Материал, тема, идея. Сверхзадача. Возникновение замысла. Мотивация кинотворчества. Поиск образного решения фильма

Задачи художника. Частное и общее. Типизация. Роль языка киноискусства. Рождение замысла. Осмысление факта, материала. Драматургия (от Аристотеля до наших дней: важнейшие вехи развития). Создание образа. Авторская интерпретация факта при помощи изобразительных средств экрана (композиция, ракурс, планы и др.)

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 4. Проблемы реализации замысла в работе с оператором, художником, актером и неактером, звукорежиссером. Психология кинотворчества

Кинофильм – коллективное творчество. Роль режиссера. Задачи и обязанности членов съемочной группы. Индивидуальная и коллективная трактовка творческого замысла. Изучение языка профессионального общения. Постановка задачи и сверхзадачи. Психологическая атмосфера в съемочной группе. Психология творчества.

Формирование компетенций: УК-1, УК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 5. Форма и содержание фильма. Традиции и новаторство в режиссуре

В. Шкловский и Ю. Тынянов о форме и содержании кинофильма. «Формальная школа» в литературе (Б. Эйхенбаум). Форма и содержание: концепция, взаимовлияние. Классика и авангард. Форма и авторский прием. Жанр и форма. Жанр и содержание. Современные поиски новой формы.

Формирование компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5

Тема 6. Понятие жанра. Композиционные, тематические, стилистические признаки жанров. Специфика жанровой организации материала

Эволюция теории жанра. Классификация жанров. «Хронотоп» и жанр («... Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом». М. Бахтин). Жанровая организация материала. Проблемы драматургии и режиссуры. Жанр как явление стиля. Востребованность определенных жанров временем.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5

Тема 7. Жанровое разнообразие документальных фильмов. Анализ работы режиссера в фильмах различных жанров (киноочерк, кинопоэма, кинофельетон, кинодетектив и т.д.)

Жанры в современном документальном кино. Жанры востребованные и жанры «уходящие». Особенности драматургии, съемки, режиссуры (детальный анализ).

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 8. Работа режиссера с драматургом

Изучение материала, поиск героя. Концепция и сверхзадача. Поиск жанровой структуры (формы). «Присвоение» замысла. Создание художественного образа. Роль сценария в создании кинопроизведения. Сценарий в документальном кино (виды, направления). Виды литературной записи. От заявки к сценарию. Кинодраматургия и реальная жизнь. Драматург в работе над фильмом (этапы творческого и производственного сотрудничества). Работа сценариста по окончании съемок. Работа драматурга и режиссера над закадровым текстом. Психологические и творческие аспекты сотрудничества.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 9. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма

Эпизод: из литературы – в кинематограф: эволюция. Драматургия эпизода. Монтажное решение эпизода. Стилистическое и монтажное единство. Смысловая завершенность. Особенности съемки. Возможные ошибки в съемке и монтаже.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

4-й семестр

Тема 10. Принцип сочетания игрового и документального начал. Выбор средств и органика замысла

Мир и игра и мир без игры. Игровые средства в неигровом кино. Художественный образ. Режиссеры и фильмы (анализ). Особый жанр: фильм-мокьюментари. Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность. Взаимодействие актера и неактера. Особенности драматургии (сценария). Выразительные средства. От замысла к воплощению (основные этапы).

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5

Тема 11. Универсальность кинематографического образа. Образ в документальном кино.

Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента

Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность; система образов. Содержательность образа. Образ, стиль и жанр. Образ и образность киноязыка. Образ в документалистике (создание, приемы режиссуры; изображение, звук, монтаж). Образ в игровом кино (создание, приемы режиссуры; изображение, звук, монтаж). Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 12. Киноинтервью. Способ съемки. Виды интервью

Изучение темы и проблемы разговора. Киноинтервью: работа режиссера с героем (подготовка, виды вопросов, психологическая обстановка), драматургия общения, приемы проведения и съемки. Выбор места и времени для проведения киноинтервью. Скрытая камера. Виды интервью (анкета, опрос, портрет, психологическое интервью). Интервью как способ раскрытия героя.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 13. Слово в фильме. Специфика использования слова в документальном кино. Диалог

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Синхронное слово. Слово автора в кадре и за кадром. Слово, шумы и музыка. Словесный образ. Словесное действие. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие героя в слове.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 14. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукорежиссером. Тонировка, перезапись

Звуковая партитура фильма (подробный анализ). Звук и жанр. Звук и стиль. Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция. Отбор и запись шумов. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукооформителем и звукооператором. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Проблемы пост-продакшн.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 15. Виды кинематографа по задачам, стоящим перед кино- и иной экранной продукцией. Авторское и функциональное кино

Кто (что) и как ставит задачи перед экранной продукцией. Творческие задачи. Коммерческие задачи. Проблемы рейтинга. Авторский кинематограф (история и современность; рыночная экономика и авторское кино). Функциональное кино. Проблемы востребованности. Авторское и функциональное кино на ТВ-экране.

Формирование компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 16. Клип как жанр экранной миниатюры. Каноны жанра. Сверхзадача постановщика клипа

Задачи клипа. Эстетика клипа. Драматургия клипа. «Клиповый» монтаж и «клиповое» мышление. Работа оператора. Приемы режиссуры. Использование компьютерных технологий.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 17. История клипа. Кризис жанра и попытки его преодоления. Критерии оценки клипа как произведения искусства

Предтечи клипа в кинематографе: драматургия, режиссура, монтаж, особенности изобразительного решения. Место клипа на российском телевидении. Жанровые особенности клипа и их использование в современном кинематографе. Клип и реклама. Эволюция и кризис жанра. Эстетическая, информационная, художественная ценность клипа (анализ).

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5

3-й курс

5-й семестр

Тема 1. Эстетические и нравственные нормы кинодокументалистики и драматургии документального экрана

Факт и его интерпретация в документальном кино: ответственность режиссера. Этические и нравственные проблемы в современном документальном кино. Ответственность драматурга и режиссера перед героем. Драматург и фабула фактов: этические, нравственные и эстетические проблемы отбора, структурирования, осмысления.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6

Тема 2. Виды сценарной записи

Заявка. Расширенная заявка. Синописис. Либретто. Сценарий. Русский и американский способы сценарной записи. Трехчастная структура сценария. Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Замысел и оригинальная идея. Описание, действие, диалог. Сценарий и жанр. «Эмоциональный» сценарий А.Ржешевского. Особенности документального сценария (кинонаблюдение, кинорепортаж, кинопровокация в неигровой драматургии). Виды телевизионных сценариев (информация, аналитика, художественные жанры, прямой эфир и т.д.)

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 3. Сравнительный анализ различных форм драматургического построения документального кино- и телефильма

Данный анализ проводится на примере конкретных сценариев.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 4. Режиссерский сценарий

Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионные формы). Особенности режиссерского сценария в неигровом кино. Работа с режиссерским сценарием оператора, художника, звукорежиссера, актера и т.д. Ритм, стиль, образное и монтажное решение: их воплощение в режиссерском сценарии.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 5. Проблемный фильм. Проблема авторской позиции. Вопрос ответственности автора за судьбы своих героев

Поиск и постановка проблемы (работа со СМИ и интернетом). Проблемный фильм: особенности драматургического построения и режиссуры. Факт, анализ,

интерпретация. Авторская позиция. Столкновение точек зрения. Конфликт. Ответственность автора. Проблема «замалчивания» и искажения фактов. Проблема и идеология. Проблемный фильм и цензура. Проблемный фильм и зритель.

Формирование компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 6. Многосерийный документальный фильм.

Концепция документального сериала

Проблемы драматургии и режиссуры. Жанровое, стилистическое и художественное единство. Система выразительных средств. Этапы развития авторской идеи. Романная форма в неигровом кино.

Формирование компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 7. Концепция рекламного фильма. Коммерческий аспект.

Гуманитарный и художественный аспекты. Каноны жанра.

Этический и эстетический аспекты

История возникновения. Каноны жанра. Художественный и коммерческий потенциал сценария. Проблемы режиссуры. Эстетическая ценность рекламного фильма. Этические проблемы и ответственность режиссера. Вымысел и достоверность.

Формирование компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 8. Политический фильм

Эволюция политического фильма. Политика и идеология. Постановка и выбор проблемы. Цензура и самоцензура. Политический заказ. Политическая сатира, политическая комедия, политический памфлет (история, особенности режиссуры). Жанр политического портрета. Политическая оценка события (идеи, проблемы). Нравственная ответственность режиссера. Этические аспекты работы.

Формирование компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 9. Проблемы киноязыка. Стил. Понятие контрапункта

Развитие киноязыка (история и современность). Язык кинематографа и язык иных экранных искусств. Киноязык и общество. Киноязык и массовое сознание. Киноязык авторского кинематографа. Поиски новых стилистических решений режиссерами в современном кинематографе (анализ). С. Эйзенштейн о звукозрительном контрапункте. Контрапункт в драматургии. Контрапункт в монтаже. Контрапункт в изображении и звуке.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

6-й семестр

Тема 10. Звуковая партитура фильма

Предметный разбор и анализ звуковой партитуры неигрового и игрового фильма, телевизионной передачи (в соответствии с классификации жанров телевизионной журналистики).

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 11. Национальные традиции в кинематографе

Советский кинематограф (национальные киностудии, режиссеры, «школы»). Сергей Параджанов и его фильмы «Тени забытых предков» и «Цвет граната». Национальные традиции в кинодокументалистике. Национальный кинематограф России сегодня. «Американский» и европейский кинематограф, кинематограф стран Азии. Особенности жанровых и драматургических поисков, режиссерских и изобразительных решений.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 12. Концепция телепередачи

(отличие телепередачи от теле- или кинофильма.

Своеобразие сверхзадачи и способа общения со зрителями)

Виды телепередач. Концепция телевизионного канала и телепередача. Телепередача и телефильм, телепередача и кинофильм: приоритеты задач и решений. Создатели и участники телепередачи (проблемы отбора). Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Зритель в студии и телезритель. Телепередача и массовое сознание.

Формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 13. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественные. Особенности режиссуры

Телевизионная журналистика (обзор). Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж. Аналитические жанры: корреспонденция (телепередача), пресс-конференция, комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, сатирические и юмористические жанры. Особенности режиссуры.

Формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 14. Специфика работы телережиссера (сроки, финансирование, работа над сценарием, работа с автором, редактором, монтаж прямого эфира, многокамерная съемка, съемка в режиме ТЖК и пр.)

Проблемы постановки продукции в эфир и задачи режиссера. Роль редактора как организатора творческого процесса на ТВ. Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Проблемы сценария (жанровые особенности). Прямой эфир и режиссерский пульт. Особенности съемки балета и цирка. Спортивные соревнования. Расположение камер при многокамерной съемке. Ось взаимодействия, ось съемки. Особенности монтажа и озвучания. ТЖК и т.п.: принцип работы режиссера.

Формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 15. Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и телешоу. Творческие и производственные проблемы

Драматургия. Режиссура. Монтаж. Выразительные средства. Журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером. Режиссерский сценарий. Творческие проблемы. Рейтинг. Проблемы производства.

Формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 16. Документальный фильм и телеэкран.

Сравнительный анализ творческих приемов в практике режиссуры при создании документальных фильмов для кино и телевидения

Приоритетные цели и задачи документального кино- и телефильма (сравнительный анализ). Художественный образ и информация. Эстетика изобразительного решения. Выразительные средства (сравнительный анализ).

Формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 17. Экранное искусство и технический прогресс (видеографика, применение цифровых технологий в кинопроизводстве и т.д.)

Новые выразительные возможности экранных искусств. Виртуальная реальность как часть киноизображения: этические, эстетические и художественные проблемы. Технический прогресс и жанровое своеобразие. Появление новых видов экранных искусств. Развитие новых технических возможностей и кинодокументалистика.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

4-й курс

7-й семестр

Тема 1. Рождение новых видов экранных искусств.

Эстетика киноизображения сегодня. Экранное искусство и Интернет

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медиатекст. Интерактивность. Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Индивидуальное кинопотребление. Новый вид литературного творчества — «сетература» как предвестница возникновения «сетикино». Коллективный режиссер «сети»: проблемы этики и эстетики. Симуляция и «симулякр» Жана Бодриера (Jean Baudrillard). Проблемы семиотики. Эстетика киноизображения и цифровые технологии.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 2. Элементы игрового кино в ткани документального произведения.

Игровая реставрация событий. Актер в документальном кино

Анализ конкретных литературных и режиссерских сценариев, исследование результатов их экранного воплощения.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-2

Тема 3. Докудрама: особенности работы режиссера

Анализ конкретных экранных работ, выполненных в жанре документальной драмы. Исследование режиссерской работы.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 4. Анимация и документалистика. Обретение архивной кинохроникой цвета и звука. Документ: подлинность или интерпретация?

Жанр анимационной документалистики: фильм «Вальс с Баширом» Арии Фольмана («Золотой глобус», «Сезар» и приз Национального общества кинокритиков США как лучший иностранный фильм, номинация на «Оскар»). Анимация и документалистика: перспективы синтеза. «Первая мировая война в цвете» - проект компьютерной обработки хроники. Проблема факта: подлинность или интерпретация, документ или авторский взгляд? Черно-белый фильм в цвете («Семнадцать мгновений весны», «В бой идут одни старики», хроника Первой и Второй мировых войн): искажение авторской концепции или новая художественная реальность? Проблемы этики и эстетики трансформированного кинопроизведения.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 5. Работа с личными архивами (видео, цифровыми и т.д.).

Личный архив как ключ к раскрытию героя

Личный архив – источник открытий. Личные кино-, видео-, фото- и цифровые архивы как способ раскрытия личности в контексте истории. Личный архив – документ эпохи? Своеобразие восприятия времени и событий через призму личного архива. Экранный документ общественного значения из личного архива: история и современность.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5

8-й семестр

Тема 6. Основные тенденции развития современного неигрового кинематографа.

Мировые школы кинодокументалистики. Стили и жанры

Авангардисты и консерваторы. Новые имена

Современные жанры и виды неигрового кино. Кризис мировой документалистики и его преодоление. Социальная проблематика. Политический фильм. Ориентация на телевизионную эстетику. Фильмы Майкла Мура. Документальный авангард (от постмодернизма до артдокфеста). Развитие языка кино. «В поисках Сахарного Человека». Новые имена в документалистике.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-4

Тема 7. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты.

Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа

Духовные и нравственные аспекты творчества. Духовные поиски художника (литература, кинематограф). Религия и выдающиеся мастера культуры. Самопознание, самообучение, самосовершенствование. Критерии свободы творчества. Демократия, тоталитаризм и художник. Художник в политике и художник вне политики. Цензура и самоцензура. Массовое сознание и массовая культура.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-5, ОПК-6

Тема 8. Режиссер и продюсер. Режиссерский и продюсерский кинематограф

Продюсерский кинематограф как неотъемлемая часть современного кинопроцесса. Рождение и эволюция продюсерского кинематографа в России. Достижения и ошибки продюсерского кино. Продюсерский и режиссерский кинематограф: плюсы и минусы.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6

Тема 9. Режиссер-продюсер, режиссер-актер, режиссер-оператор – проблемы и плюсы совместительства. Статус режиссера

Современные технологии и возможность совмещения профессий. Экономическая целесообразность. Творческие удаchi и неудачи. Режиссер-актер: кто в выигрыше (В. Шукшин, С. Герасимов, С. Бондарчук, В. Басов, Д. Фирсова и др.)? Режиссер-оператор в современном документальном кино: опыты Г.Франка и других. Режиссер-продюсер: веление времени. Статус и место режиссера в современном документальном кинематографе.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6

Тема 10. Перспективы творческой судьбы режиссера неигрового кино сегодня

Размышления о будущем кинодокументалистики и творческой судьбе режиссера сегодня. Студии большие и малые. Госзаказ. Проблемы финансирования. Кризис и документалистика. Камера и компьютер – «мобильная» киностудия. Документальный фильм, снятый на мобильный телефон: вырождение документалистики (проблемы эстетики, художественности и образного решения)? Потери в «пути»: кинолетопись, кинохроника... Поиск путей финансирования: просветительские и культурные центры, общественные организации и т.д.

Формирование компетенций: УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

6. Практические занятия

Практические и семинарские занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

Для того чтобы будущие режиссеры ощущали себя составной частью постоянно меняющегося живого процесса развития кинематографа, а также искусства и культуры в целом, предусматривается проведение творческих встреч и мастер-классов не только с активно работающими кинематографистами (режиссерами, продюсерами, операторами, драматургами и т.д.), но и с литераторами, экономистами, культурологами, социологами, представителями СМИ, политическими и религиозными деятелями и другими выдающимися лицами современного общества.

6.1. Семинары

Для практического освоения дисциплины существенное значение имеют семинары. На семинарских занятиях, являющихся продолжением лекционной работы, обсуждаются и анализируются основные проблемы режиссуры, течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, творчество крупнейших мастеров и наиболее заметные современные фильмы.

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие. Просмотровые семинары проводятся после просмотра неигровых, игровых и научно-популярных фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры с последующим обсуждением развивают в обучающихся умение самостоятельно анализировать фильм, его драматургию, изобразительное решение, жанровые особенности, приемы режиссуры, работу с актером и неактером, звуковую драматургию, пластическое и монтажное решение, а также знакомят с важнейшими, с точки зрения режиссуры, этапами развития кинематографа и творчеством наиболее интересных режиссеров, оказавших влияние на развитие отечественного и зарубежного кино, представляют примеры наивысших достижений в области неигрового кинематографа.

Выбор фильмов обусловлен следующими целями:

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины;
- показ становления и развития в неигровом отечественном и зарубежном кинематографе профессии режиссера, знакомство со всеми аспектами этой профессии;
- наглядное изучение языка кинематографа, освоение приемов и методов работы режиссеров-документалистов;
- программа просмотров фильмов соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий определенного периода обучения.

Обсуждения письменных и съемочных работ проводятся с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

Изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, помогает обучающимся выработать свой собственный взгляд на киноискусство и авторский почерк. Итогом этих занятий является написание рецензий на просмотренные фильмы, обсуждение которых проводится с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

Творческие семинары проводятся как обсуждения письменных и съемочных работ с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской, помогают обучающимся выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания фильма. Проведение семинаров включает:

- обсуждение современных направлений в отечественной и зарубежной документалистике (и игровом кино) на примерах показов последних кинофестивалей;
- анализ поиска новых форм, жанров и направлений в документалистике;
- изучение опыта работы зарубежных киношкол и их достижений;
- регулярное посещение «документальных четвергов» в Доме кино, просмотров и встреч, организуемых фондом Р. Кармена и т.д.
- посещение действующих киностудий Москвы, знакомство с производством, цехами, съемочными павильонами и т.д.
- изучение новейших технологий и технических достижений, используемых неигровым кинематографом;
- обзор неигровых фильмов выпускников мастерских режиссуры документального кино- и телефильма;
- посещение съемочных площадок ведущих отечественных режиссеров.

6.2. Практические занятия: выполнение творческих заданий

Практические занятия, предусматривающие выполнение обучающимися ряда творческих заданий, предлагаемых для выполнения учебным планом и педагогами мастерской, позволяют осуществить их пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в их практической реализации

Занятия по специальности, связанные с практическим освоением профессии, включают следующие основные задания:

1. Письменные задания по различным разделам теории и практики режиссуры.
2. Фотосъемка и фотомонтаж по заданной теме.
3. Видеосъемка этюдов и ряда упражнений из циклов «Основы работы с камерой», «Возможности видеокамеры», «Организация кино- и видеокадра», «Мизансцена», «Интерьер», «Павильон» и другие.
4. Разработка и проведение интервью, расшифровка записи, работа с синхронным материалом.
5. Работа над сценариями и видеосъемка клипа, рекламы, телепередачи (или иной/иных работ в одном из жанров ТВ-журналистики).
6. Работа над сценариями кино- или видеорепортажа, учебного, курсового и дипломного фильмов.
7. Съемки видеоэтюдов (репортажей, наблюдений, различных упражнений) на цифровых носителях
8. Съемки учебных и курсовых работ.
9. Упражнения по монтажу фильма.
10. Работа со звуком фильма.
11. Работа над дикторским текстом.

На *первом курсе* обучающийся снимает и монтирует две экранные работы.

Первая экранная работа – короткий этюд, самостоятельно снятый на цифровую камеру. Задача работы – освоение основ кинодраматургии, художественно-выразительной роли монтажа в создании кинопроизведения, овладение азами киноязыка.

Данная работа выносится на зачет с оценкой по окончании первого семестра.

Вторая творческая работа – документальный фильм или репортаж (хронометраж – 5-7 мин., видео). Осуществляя эту работу, обучающиеся знакомятся с основами кинематографического осмысления материала и формирования зрительного образа средствами репортажной съемки и монтажа, основами операторского искусства, начинают понимать роль оптики, значение ракурса, освещения, выразительной композиции. Это ориентирует обучающихся на организованное избирательное видение мира, прививает им умение выделять из потока жизни черты необходимого действия, впервые ставит перед ними вопросы сверхзадачи, идейно-художественного решения фильма, определения гражданской позиции автора.

Созданный документальный фильм выносится на зачет с оценкой по дисциплине в конце второго семестра.

Сроки производства учебной работы за 1-й курс:

1-й семестр

- ноябрь – выбор темы, поиск героев, мест съемки;
- декабрь – написание заявки, литературного и режиссерского сценариев;
- зачет с оценкой – показ видеоупражнений.

2-й семестр

- февраль-май – запуск в производство, подготовительный, съемочный и монтажный периоды учебной работы;
- экзаменационная сессия – показ учебной работы.

На **втором курсе** каждый обучающийся выполняет учебную работу (хронометраж – 10 мин., видео):

- постановку отрывков из драматических произведений на площадке по дисциплине «Мастерство актера»;
- съемку этюдов, упражнений;
- сценарную и режиссерскую разработку, съемку, монтаж и озвучивание киноочерка «Портрет человека» (или в ином жанре по усмотрению мастера).

Задача – постичь самое сложное – показ человека на экране средствами неигрового кинематографа.

Выполненные упражнения входят в оценку на экзаменах по дисциплине.

Сроки производства учебной работы за 2-й курс:

3-й семестр

- сентябрь-ноябрь – выбор темы, поиск героев, мест съемки;
- ноябрь-декабрь – написание заявки, литературного и режиссерского сценариев;
- экзаменационная сессия – показ работы.

4-й семестр

- февраль-май – запуск в производство, подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный периоды, озвучивание, печать копии учебной работы;
- экзаменационная сессия – показ учебной работы.

На **третьем курсе** обучающиеся выполняют курсовую съемочную работу – документальный фильм (хронометраж – 10 мин., видео). Работа над творческим заданием включает:

- сценарную и режиссерскую разработку курсового документального фильма;
- подготовку к съемке, съемку и монтаж документальной курсовой работы

Сценарий фильма обсуждается на занятиях режиссерской мастерской независимо от того, кем он написан (самим режиссером, в соавторстве с обучающимся сценарного факультета или взят из сценарного портфеля одной из кино- или телестудий страны).

Показ на экране курсового проекта выносится на экзамен по дисциплине за третий курс.

Сроки производства учебной работы за 3-й курс:

5-й семестр

- сентябрь-ноябрь – выбор темы, поиск героев, мест съемки;
- ноябрь-декабрь – написание заявки, литературного и режиссерского сценариев курсовой работы;
- экзаменационная сессия – защита литературного и режиссерского сценариев.

6-й семестр

- февраль-май – запуск в производство, подготовительный и съемочный периоды создания курсовой работы;
- экзаменационная сессия – показ курсовой работы.

Основной задачей **четвертого года** обучения является осознание принципов профессии с нравственной точки зрения. В немалой мере представление о режиссере связано с человеческими качествами и уровнем культуры того, кто выбрал эту профессию. Главная тема этого курса – личность самого режиссера.

Используя опыт производственной практики, обучающиеся продолжают осваивать навыки самостоятельной работы в качестве руководителя съемочного коллектива, одновременно готовясь к выпускной квалификационной работе.

В седьмом семестре обучающиеся защищают перед мастерской результаты производственной практики (показ сделанных работ, обсуждение отчетов о работе над учебными и курсовыми фильмами). Осознание и осмысление собственных ошибок и недостатков – неотъемлемая черта профессиональной подготовки.

Главным направлением учебно-творческой работы четвертого года обучения является развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся мастерской в процессе формирования замысла и создание предварительного постановочного проекта выпускной квалификационной работы: окончательный выбор темы, героев, мест и времени проведения съемок, сбор материала, написание заявки или сценария, литературного и режиссерского сценариев ВКР.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия мастера курса с каждым из обучающихся группы проводятся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки обучающегося, а также углубления профессионального обучения.

Индивидуальные занятия представляют собой особую область творческого взаимодействия педагога и обучающегося. Обучение происходит в процессе сотворчества в работе над конкретным материалом с учетом программных требований и индивидуальности обучающегося.

В индивидуальные занятия входит помощь обучающемуся в подготовке учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы. Круг вопросов, тем и проблем, разбираемых преподавателем с каждым обучающимся индивидуально, включает анализ и обсуждение:

- творческих заданий, выполняемых в процессе обучения в каждом семестре (фотофильмы, раскадровки, экранные миниатюры, упражнения на освоение определенных профессиональных навыков и т.д.);
- заявок, синопсисов, литературных и режиссерских сценариев;
- хода работы над режиссерской экспликацией фильмов;
- съемочного материала как по предусмотренным настоящей программой киноработам, так и по внеплановым киноработам;
- принципов отбора киноматериала и его последующее конструирование;
- чернового монтажа учебных и внеплановых работ;
- звуковой партитуры (шумы, музыка, дикторский текст – по необходимости)
- проблем озвучания, тонировки, чистового монтажа;
- монтажных работ, выполняемых в рамках практического курса;
- этюдов, учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы.

Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию.

8. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики режиссуры;
- написание рецензий на просмотренные фильмы;
- упражнения, этюды, выполненные на видеоносителе;
- работа над сценариями кино- или видеосюжета, учебного, курсового фильмов и выпускной квалификационной работы.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? //Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Взрыв: Бытие и быт документального кино в конце 80-х. //Сб. – М., 1991.
4. Вишневский Вен. Документальные фильмы дореволюционной России. – М., 1996.
5. Джулай Л.Н. Документальный иллюзион. – М., 2002.

6. Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
7. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
8. Клер Р. Размышления о кино. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005.
9. Киноведческие записки. Выпуски 1988-2005гг. – М., 1988-2005гг.
10. Клейман Н.И. Формула финала. – М., 2004.
11. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности.. – М.: Искусство, 1974.
12. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
13. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: Изд-во ВГИК, 1999.
14. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. //Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
15. Масбургер Р.Б. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
16. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста. – М., 2004.
17. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
18. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры. //Сб. М., 1992.
19. Прожико Г.С. Жанры в советском документальном кино 60-70-х годов. – М., 1980.
20. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. – М., 2004.
21. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
22. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
23. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: Изд-во ВГИК, 1981.
24. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: Изд-во ВГИК, 1973.
25. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
26. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М., 1996.
27. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
28. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: Изд-во ВГИК, 1966.
29. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: Изд-во ВГИК, 1978.
30. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: Изд-во ВГИК, 1982.
31. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
32. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.

б) Дополнительная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов. – М., 1962.
2. Аранович. С. Воспоминания. Рецензии. Дневники. СПб, 1998.
3. Бабак М.М. Документ – сценарий – фильм. – М., 1989.
4. Багиров Э. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
5. Беляев И. Спектакль документов. – М.: Geleos, 2005.
6. Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896-1916 гг. – М., 2002.
7. Взгляните на лицо.// Сб. – М., 1975.
8. Голдовская М.Е.. Человек крупным планом. – М., 1981.
9. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
10. Гуревич Л. Линия судьбы. – М., 1981.
11. Дробашенко С.В. Кинорежиссер Йорис Ивенс. – М., 1961.
12. Дробашенко С.В. Феномен достоверности. – М., 1980.

13. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994.
14. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
15. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
16. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.
17. Муратов С. Документальный Телефильм. Незаконченная биография. – М., 2009.
18. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2003.
19. Непомнящий Т. Расскажи о доме своем. – М., 1979.
20. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь. – М., 1988.
21. Пелешян А. Дистанционный монтаж. //Сб. Вопросы киноискусства. – М., 1973.
22. Рабигер М. Режиссура документального кино. – М.: ГИТР, 2006.
23. Роман Кармен в воспоминаниях современников. //Сб. – М., 1983.
24. Рошаль Л. Пирамида. Соло трубы. – М., 1989.
25. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения: факт и автор в неигровом кино. – М., 2001.
26. Славин К. Новороссийские куранты. – М., 1979.
27. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть 1-3 – М., 2000 -2003.
28. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
29. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.

в) Фильмография

1. Браун У. 235 миллионов лиц. – 1967.
2. Бронштейн Я., Видугирис А. Замки на песке. – 1967.
3. Бунюэль Л. Лас-Урдес. Земля без хлеба. – 1933.
4. Вертов Дз. Ленинская киноправда. – 1924.
5. Вертов Дз. Энтузиазм: Симфония Донбасса. – 1930.
6. Вертов Дз. Статьи, дневники, замыслы. – М., 1966.
7. Дзига Вертов в воспоминаниях современников. – М., 1976.
8. Виго Ж. По поводу Ниццы. – 1930.
9. Дашук В. У войны не женское лицо. – 1981-1984.
10. Дворцовой С. Хлебный день. – 1998.
11. Дьяконов В. Храм. – 1987.
12. Ивенс Й. Дождь. – 1929.
13. Ивенс Й. Сена встречает Париж. – 1957.
14. Иовицэ В. Колодец. – 1966.
15. Калатозов М. Соль Сванетии. – 1930.
16. Кармен Р. Великая Отечественная. – 1965.
17. Кауфман М. Весной. – 1929
18. Кауфман М., Копалин И. Москва. – 1927.
19. Квинихидзе Л. Маринино житье. – 1966.
20. Коган П. Взгляните на лицо. – 1966.
21. Коган П., Мостовой П. Военной музыки оркестр. – 1968.
22. Косаковский В. Беловы. – 1993.
23. Косаковский В. Павел и Ляля. Иерусалимский романс. – 1998.
24. Косаковский В. Тише! – 2002.
25. Костомаров П., Катин А. Мать. – 2007.

26. Лисакович В. Катюша. – 1964.
27. Лисакович В. Мангышлак. Начало пути. – 1966.
28. Лисакович В. Хроника без сенсаций. – 1966.
29. Мирошниченко С. А прошлое кажется сном... – 1988.
30. Мирошниченко С. Госпожа Тундра. – 1986.
31. Мирошниченко С. Рожденные в СССР: 14 лет. – 1998.
32. Мирошниченко С. Рожденные в СССР: 21 год. – 2007.
33. Мирошниченко С. Рожденные в СССР: 7 лет. – 1990.
34. Мэддоу Б., Майерс С., Стрик Дж. Гневное око. – 1960.
35. Обухович Н. Наша мама – герой. – 1979.
36. Осипов А. Голоса. – 1997.
37. Пелешян А. Времена года. – 1975.
38. Пелешян А. Мы. – 1969.
39. Разбежкина М. Просто жизнь. – 2002.
40. Реджио Г. Анима мунди. – 1992.
41. Реджио Г. Кояанискатси – 1983.
42. Рене А. Ночь и туман. – 1955.
43. Рифеншталь Л. Олимпия. – 1938.
44. Рифеншталь Л. Триумф воли. – 1935.
45. Рогозин Л. Хорошие времена, прекрасные времена. – 1966.
46. Руш Ж., Морен Э. Хроника одного лета. – 1961.
47. Селецкис И. Женщина, которую ждут. – 1978.
48. Сокуров А. Жертва вечерняя. – 1984-1987.
49. Сокуров А. Элегия. – 1986.
50. Тюлькин В. Повелитель мух. – 1990.
51. Учитель А. Рок. – 1988.
52. Учитель А. Обводный канал. – 1988.
53. Флаэрти Р. Нанук с Севера. – 1922.
54. Флаэрти Р. Человек из Арана. – 1934.
55. Форман М. Конкурс. – 1963.
56. Франк Г. Без легенд. – 1967.
57. Франк Г. Высший суд. – 1987.
58. Франк Г. Старше на 10 минут. – 1978.
59. Ханстра Б. Зеркало Голландии. – 1950.
60. Шиллер Ю. Живи и радуйся. – 2001.
61. Якопетти Г., Кавара П., Проспери Ф. Собачий мир. – 1962.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта

2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.1п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- TeaTrDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт 176-10-У от 16.06.2010.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями (в которых размещены учебно-творческие мастерские), снабженными декорационным оборудованием, осветительными приборами на потолочных и настенных креплениях, пультом управления светом, звуковыми колонками, усилителем, звуковым пультом с возможностью коммутации различных источников сигналов, музыкальным центром); Учебной киностудией; специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотрными залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO»

осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	- экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA - грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; - пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска). - учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV - тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx
--	---

	-Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Значительным источником информации являются материалы кафедры режиссуры неигрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, а также библиотека ВГИК.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Данные указания разработаны с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития исследовательских умений. Для освоения полученных знаний обучающимся необходимо: уметь работать с методической и специальной литературой; конспектировать тексты; вырабатывать методики анализа кинематографического и литературного произведения; использовать аудио- и видеозаписи, ресурсы Интернета и т.д. В целях закрепления и систематизации знаний обучающиеся должны: принимать активное участие в семинарских занятиях, готовить исследования, рефераты, доклады и сообщения по заданным темам, работать над режиссерскими упражнениями, заданиями, этюдами и т.д.

В процессе обучения предполагается также посещение обучающимися мероприятий СК РФ, Дома кино, Музея кино, различных кинофестивалей и иных творческих встреч.

14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии

Формирование практических профессиональных навыков будущих режиссеров неигрового кино- и телефильма, глубинное освоение ими разных граней теоретических основ кинорежиссуры и кинодраматургии, основных элементов экранного языка неигрового кино; понимание специфики неигровых видов кино и телевидения как вида искусства и средства коммуникации предполагает

исследование истории и теоретических проблем развития различных форм неигрового кино, а также овладение умением использовать чужой творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стиливого творческого лица.

Ориентируя мастерские на создание творческой, подлинно студийной атмосферы, программа дисциплины «Режиссура неигрового фильма» нацеливает их на главное: воспитать Художника, сохранить и преумножить в душе будущего режиссера высокий Дух Поиска и огонь Творчества при полном понимании социальной и нравственной ответственности перед зрителем, обществом, страной.

Киноискусство изменяется с каждым десятилетием. Эти изменения обусловлены общественно-политической жизнью и развитием техники и происходят в сложном взаимодействии с другими видами искусств. От съемки «Прибытия поезда» кино пришло к совершенно иной технике передачи внутреннего мира человека, его мыслей средствами, присущими только киноискусству. Осознание кино как искусства, способного, подобно литературе и театру, живописи и музыке, собственными выразительными средствами создавать образы и отражать действительность, приходит только при изучении культурного наследия прошлого

Воспитание будущих режиссеров – важнейшая общественная задача, ибо кино, и в особенности документальное, всегда несет ответственность за процессы, происходящие в

Для современной творческой практики режиссуры, равно как и для исследовательской, критической мысли, особый интерес представляет изучение исторического опыта кинематографа, поэтому программа подготовки и воспитания режиссера документального кино- и телефильма строится на изучении и освоении опыта, накопленного современной практикой режиссуры неигрового и игрового кино- и телефильма, на ознакомлении обучающихся с историей экранной публицистики, школами и направлениями в мировом документальном и игровом кинематографе, а также опытом стремительно развивающегося телевидения.

Теоретические проблемы мирового киноискусства, кинодраматургии и режиссуры, неразрывно связанные с живой и вечно развивающейся практикой, никогда не будут решены окончательно. Современность предлагает режиссерам-документалистам весь спектр творческой самореализации. Поэтому настоящая программа включает в себя и игровые методы обучения и воспитания режиссеров-документалистов, предполагая их движение навстречу требованиям времени. Режиссер неигрового кино сегодня, в условиях рыночной экономики и постоянно меняющегося спроса, должен уметь все: работать не только в документальном, но и, если возникнет необходимость, игровом кинематографе, участвовать в производстве телевизионных сериалов и ток-шоу, создавать научно-познавательные программы и постановочные развлекательные передачи.

Таким образом, современный режиссер-документалист – это уже не «узкий» специалист, в прежнем понимании этого слова, но «режиссер широкого профиля», освоивший многие грани профессии «режиссура».

Этюдно-импровизационный метод обучения позволяет более гибко реагировать на острые вопросы современной теории и практики, дополняет уже существующие формы и способы общения с обучающимися.

Оставаясь в русле общей педагогической традиции, метод, в основе которого лежит диалог с обучающимися, позволяет в сжатые сроки представить зримую, рельефную модель любой проблемы неигрового кинематографа. Погружая

обучающихся в игровую стихию, метод помогает им осваивать широкий спектр средств художественной выразительности смежных искусств, воспитывает фантазию, интуицию, организаторские способности.

Настоящая программа, таким образом, вбирая в себя многолетний опыт, призвана еще глубже раскрывать индивидуальность обучающихся, способствовать их творческому росту, развивать их личностные качества.

Основываясь на диалоге мастера с обучающимися, программа дисциплины «Режиссура неигрового фильма» должна дать новый импульс научно-исследовательской работе на курсе, способствовать более глубокому коллективному исследованию педагогами, аспирантами и обучающимися проблем теории и практики современного неигрового кино.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – разработка теоретической основы тематики	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров – проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте кинематографа и телевидения в культурной жизни общества – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры современного неигрового кино- и телефильма в рамках семинаров – выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд и т.д.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний – посещение лекционных и практических занятий – ведение конспекта лекций – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы,	

		статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия – успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий – наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения при обсуждении в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру неигрового фильма
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие задания решены с использованием необходимых методов – представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре неигрового кино- и телефильма – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

**2. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности**

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-1	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
2.	УК-2	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
3.	УК-3	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
4.	УК-4	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
5.	УК-5	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
6.	УК-6	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
7.	УК-8	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
8.	ОПК-1	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
9.	ОПК-2	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
10.	ОПК-3	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
11.	ОПК-4,	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

		Экзамен
12.	ОПК-5	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
13.	ОПК-6	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
14.	ПКО-1	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
15.	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен
16.	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой Экзамен

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура игрового фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- творческое задание
- зачет с оценкой
- экзамен.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Актуальные новинки сегодняшнего кинорынка. Просмотр и обсуждение
2. Фильмы молодых мастеров кино. Просмотр и обсуждение

3. Новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл. Смещение жанров.
4. Произведения, удостоившиеся особого внимания критики. Просмотр, изучение критических материалов, обсуждение, анализ.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания фильма.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения съемочных заданий.

Примеры творческих заданий

1. Экранная работа – короткий этюд, самостоятельно снятый на цифровую камеру. Задача работы – освоение основ кинодраматургии, художественно-выразительной роли монтажа в создании кинопроизведения, овладение азами киноязыка.

Данная работа выносится на зачет с оценкой по окончании первого семестра.

2. Документальный фильм или репортаж (хронометраж – 5-7 мин., видео). Осуществляя эту работу, обучающиеся знакомятся с основами кинематографического осмысления материала и формирования зрительного образа средствами репортажной съемки и монтажа, основами операторского искусства, начинают понимать роль оптики, значение ракурса, освещения, выразительной композиции. Это ориентирует обучающихся на организованное избирательное видение мира, прививает им умение выделять из потока жизни черты необходимого действия, впервые ставит перед ними вопросы сверхзадачи, идейно-художественного решения фильма, определения гражданской позиции автора.

Созданный документальный фильм выносится на экзамен по дисциплине в конце второго семестра.

3. Учебная съемочная работа (хронометраж – 10 мин., видео):

– постановка отрывков из драматических произведений на площадке по дисциплине «Мастерство актера»;

– съемка этюдов, упражнений;

– сценарная и режиссерская разработка, съемка, монтаж и озвучивание киноочерка «Портрет человека» (или в ином жанре по усмотрению мастера).

Задача – постичь самое сложное – показ человека на экране средствами неигрового кинематографа.

Выполненные упражнения входят в оценку на экзаменах по дисциплине на втором курсе.

4. Курсовая съемочная работа – документальный фильм (хронометраж – 10 мин., видео). Работа над творческим заданием включает:

– сценарную и режиссерскую разработку курсового документального фильма;

– подготовку к съемке, съемку и монтаж документальной курсовой работы

Показ на экране курсового проекта выносится на экзамен по дисциплине за третий курс.

5. Предварительный постановочный проект выпускной квалификационной работы: окончательный выбор темы, героев, мест и времени проведения съемок, сбор материала, написание заявки или синопсиса, литературного и режиссерского сценариев ВКР.

Защита предварительного постановочного проекта выпускной квалификационной работы осуществляется в рамках государственного экзамена в конце восьмого семестра.

Зачет с оценкой, экзамен

Проходит в форме ответа по билетам и защиты съемочной работы по заранее выбранной тематике, утвержденной руководителем учебно-творческой мастерской и одобренной на заседании кафедры.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

4.2. Оценивание результатов творческого задания

Результаты выполнения каждого творческого задания определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешное выполнение творческого задания.

Оценка творческого задания является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя мастерской за съемочным процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в

процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

4.3. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

Включает оценивание уровня теоретических знаний и выполнения творческих заданий, выносимых на зачет с оценкой, экзамен, определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешную сдачу зачета с оценкой, экзамена.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, демонстрирует яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, но допускает несущественные погрешности; продемонстрирует, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы; обучающийся не достиг убедительных художественных результатов и не полностью реализовал свой потенциал в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом; неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Режиссура неигрового фильма**
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

1.1. ;
1.2. ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

2.1. ;
2.2. ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

3.1. ;
3.2. ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____
(подпись)

В.П. Лисакович

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Семинар современного неигрового кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино- и телефильма

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Мария Викторовна Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 31.08.2017.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер неигрового кино- и телефильма

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2022 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1.Список учебной литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	10
3.3. Фильмография	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
Приложение 1.	13
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	13

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Семинар современного неигрового кино» дать режиссерам неигрового кино представление о современном отечественном и мировом кинопроцессе в области неигрового кино, его основных тенденциях, школах и направлениях, о динамике основных элементов, составляющих современную теоретическую базу языка неигрового кино, о наиболее важных для эволюции современного киноязыка творческих фигурах и их фильмах, о способах продвижения и дистрибуции неигровых видов кино и телевидения в современном кинобизнесе.

«Семинар современного неигрового кино» позволяет увидеть пути формирования новой социокультурной ситуации в мировом масштабе и российском обществе, новой системы мировосприятия современного человека, ростки иной экранной культуры будущего. Это побуждает рассматривать явления истории и теории документального кино и телевидения как предшествующие ступени формирующейся системы экранного искусства будущих поколений, где кино, телевидение, видео, компьютерная эстетика образуют целостную линию грядущей художественной формы.

Разнообразная практика современных документалистов позволит рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия документального кино и хроники и общества, систему прямых и обратных связей, проблемы кинодокументалистики и документального телевидения как инструмента воздействия на массовое сознание. Демонстрация и обсуждение прокатных документальных фильмов поможет, поможет будущим режиссерам в продвижении и дистрибуции собственных фильмов.

Задачами дисциплины являются:

- показать примеры кинопрокатного и артхаусного современного мирового и российского документального фильма,
- обозначить основные тенденции развития неигрового кино с точки зрения новых технических и инновационных технологий,
- сформировать четкое представление о сходствах и различиях в творческих подходах и выразительных средствах зарубежных и отечественных документальных фильмов
- подготовить студентов к профессиональной практической деятельности в кинобизнесе.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Семинар современного неигрового кино» относится к специализации Режиссер неигрового кино- и телефильма обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), изучается студентами с 3 по 4 курс в течение 6-8 семестров.

Будучи одним из профилирующих курсов в подготовке режиссеров неигрового кино, она ставит своей целью широкое ознакомление студентов с практикой развития современного документального кинематографа, начиная с 2000 года, как отечественного, так и мирового. Она также стремится к созданию у студентов навыков анализа и понимания художественной ткани произведений документального кино с целью адаптации в свой профессиональный опыт системы выразительных средств прокатного документального кино, артхаусного и фестивального кинематографа, различных видов телевизионного аудиовизуального контента.

Объем дисциплины составляет 288 академических часов (216 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой и экзамен.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У выпускника специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация режиссер неигрового кино- и телефильма) должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины 8 зач. ед. 288 час.				
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам				
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	188	60	68	60
Теоретический блок:				
Лекции				
Практический блок:	188	60	68	60
Практические и семинарские занятия				
Лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Индивидуальная работа				
Самостоятельная работа:	58	42	4	12
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проект, эссе, реферата и др.				
Формы текущего контроля успеваемости				
Форма промежуточной аттестации	42 Зач О Э	Зач О 6		36 Э
Всего часов	288	108	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоём- кость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти- я	Лаборат- орные занятия	
Тема 1. Современные тенденции мировой кинодокументалистики	18		10		8
Тема 2. Современные тенденции фестивального европейского неигрового кино	18		10		8
Тема 3. Современные тенденции прокатного европейского неигрового кино	16		8		8
Тема 4. Современные тенденции российского неигрового кино (с 2001 года)	16		10		6
Тема 5. Особенности современного научно-популярного европейского кино	16		8		8
Тема 6. Особенности современного научно-популярного российского кино	12		8		4
Тема 7. Жанр кинопортрета в современном зарубежном документальном фильме	10		10		
Тема 8. Жанр кинопортрета в современном отечественном документальном фильме	10		10		
Тема 9. Жанр социальной драмы в современном зарубежном документальном кино	10		10		
Тема 10. Жанр социальной драмы в современном отечественном документальном кино	10		10		
Тема 11. "Музейные" фильмы (с 2007 года)	12		8		4
Тема 12. Новые технологии и экспериментальный фильм в современной мировой кинодокументалистике	10		10		
Тема 13. Неигровые фильмы о музыке, музыкантах: тенденции и развитие (с 2001 года)	10		10		
Тема 14. Использование хроники в современных зарубежных	10		10		

документальных фильмах					
Тема 15. Хроника как персонаж или фон в современных отечественных документальных фильмах	12		10		2
Тема 16. Приемы визуальной выразительности в современных европейских документальных фильмах	12		10		2
Тема 17. Приемы визуальной выразительности в современных отечественных документальных фильмах	12		10		2
Тема 18. Работа с героем (вопросы, автор, закадровый монолог, закадровый комментарий) в современных зарубежных документальных фильмах	10		8		2
Тема 19. Работа с героем (вопросы, автор, закадровый монолог, закадровый комментарий) в современных отечественных документальных фильмах	12		10		2
Тема 20. Современные мастера Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (с 2000 года)	10		8		2
ИТОГО	246		188		58

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Современные тенденции мировой кинодокументалистики Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Современные тенденции мировой прокатной кинодокументалистики. Демонстрация фильмов на большом экране в кинотеатрах.
Тема 2. Современные тенденции фестивального европейского неигрового кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Основные жанровые и стилевые тенденции современного европейского фестивального неигрового кино.
Тема 3. Современные тенденции прокатного европейского неигрового кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Основные жанровые и стилевые тенденции современного европейского прокатного неигрового кино.
Тема 4. Современные тенденции российского неигрового кино (с 2001 года) Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Основные жанровые и стилевые тенденции современного отечественного неигрового кино.

Тема 5. Особенности современного научно-популярного европейского кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Использование новых технологий, новых жанровых моделей и зрительской активности в современном научно-популярном европейском кино.
Тема 6. Особенности современного научно-популярного российского кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Использование новых технологий, новых жанровых моделей и зрительской активности в современном научно-популярном отечественном кино.
Тема 7. Жанр кинопортрета в современном зарубежном документальном фильме Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Особенности кинопортретирования с точки зрения этики использования материала и формирования структуры жанра в современном зарубежном документальном фильме.
Тема 8. Жанр кинопортрета в современном отечественном документальном фильме Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Особенности кинопортретирования с точки зрения этики использования материала и формирования структуры жанра в современном отечественном документальном фильме.
Тема 9. Жанр социальной драмы в современном зарубежном документальном кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Социальная драма: особенности жанрового и ритмического строения в современных зарубежных неигровых фильмах.
Тема 10. Жанр социальной драмы в современном отечественном документальном кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Социальная драма: особенности жанрового и ритмического строения в современных отечественных неигровых фильмах.
Тема 11. "Музейные" фильмы (с 2007 года) Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Неигровые фильмы, сделанные на материале классического искусства, с использованием других культурных контекстов и технологий
Тема 12. Новые технологии и экспериментальный фильм в современной мировой кинодокументалистике Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Технологические инновации и их применение в современном документальном кино. Влияние на жанр
Тема 13. Неигровые фильмы о музыке, музыкантах: тенденции и развитие (с 2001 года) Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Неигровые фильмы, сделанные о творческих личностях или в сотрудничестве с музыкантами.
Тема 14. Использование хроники в современных зарубежных документальных фильмах Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Методика использования хроникального материала в современных зарубежных документальных фильмах
Тема 15. Хроника как персонаж или фон в современных отечественных документальных фильмах Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Методика использования хроникального материала в современных отечественных документальных фильмах

Тема 16. Приемы визуальной выразительности в современных европейских документальных фильмах Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Пластические выразительные средства в современных европейских документальных фильмах
Тема 17. Приемы визуальной выразительности в современных отечественных документальных фильмах Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Пластические выразительные средства в современных отечественных документальных фильмах
Тема 18. Работа с героем (вопросы, автор, закадровый монолог, закадровый комментарий) в современных зарубежных документальных фильмах Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Досъемочная работа режиссера с героем: подготовка вопросов, разработка концепции ответа героя, выбор материала для фона на примере современных зарубежных документальных фильмов.
Тема 19. Работа с героем (вопросы, автор, закадровый монолог, закадровый комментарий) в современных зарубежных документальных фильмах Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Досъемочная работа режиссера с героем: подготовка вопросов, разработка концепции ответа героя, выбор материала для фона на примере современных отечественных документальных фильмов.
Тема 20. Современные мастера Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (с 2000 года) Формируемые компетенции - ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	Современные режиссеры, работающие на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов: Виктор Косаковский, Алина Рудницкая, Сергей Дебижев и др.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. М. 2005.
2. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М. 2004.
3. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики. М. 2012
4. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Магидов В. М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания, М, РГГУ, 2005
2. Малькова Л. Современность как история, М., Материк, 2002
3. Михалкович В. Очерк теории телевидения, М.,ГИИ, 1996
4. Прожико Г.С. Документальные шедевры мирового кино. СПб. 2015.
5. Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М. 2011.
6. Режиссерская энциклопедия: Кино США / Гос. ком. Рос. Федерации по кинематографии, науч.-исслед. ин-т киноискусства ; отв. ред. Е. Н. Карцева. - М. : Материк, 2000
7. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения, М., Материк, 2002

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.imdb.com/>
2. <http://kinoart.ru/>
3. <http://seance.ru/>
4. <http://www.kinobusiness.com/>
5. www.kinometro.ru
6. research.nevafilm.ru (аналитические материалы)
7. www.proficinema.ru

3.3. Фильмография

1. Slow
2. No more fear
3. Teatro al Lavolo
4. How I came to Hate Math
5. Green Planet
6. New Reijksmuseum
7. Товарищи по мечте
8. Про рок
9. Вестербро
10. Экзистенция
11. Гельветика
12. German Youth
13. Вверх по Янцзы
14. Катька
15. Последний бал
16. 20.000 дней на земле
17. Модернизация по-русски
18. Эти девчонки

19. Лоцман во времени
20. Последний вальс

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений с цифровых носителей по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются цифровой проекцией.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
----	--	----------------------	---

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов,

		презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Зачет с оценкой - Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет с оценкой Экзамен
2	ОПК-3,	Обсуждения

		Задание для самостоятельной работы Зачет с оценкой Экзамен
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет с оценкой Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Семинар современного неигрового кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках самостоятельной работы по данной дисциплине проходят просмотры фильмов всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу данного фильма конкретному обучающемуся, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный анализ произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники практикума оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать фильм.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Зачет с оценкой и экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачета с оценкой и экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Особенности современного научно-популярного европейского кино.
2. Особенности современного отечественного научно-популярного кино.
3. Современные мастера Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (с 2000 года).
4. Особенности режиссерского стиля Виктора Косаковского
5. Особенности режиссерского стиля Сергея Лозницы
6. Особенности режиссерского стиля Сергея Дворцевого
7. Особенности режиссерского стиля Алины Рудницкой

8. Особенности режиссерского стиля Андрея Осипова
9. Особенности режиссерского стиля Вернера Херцога
10. Особенности режиссерского стиля Вима Вендерса

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Современные тенденции мировой кинодокументалистики.
2. Современные тенденции фестивального европейского неигрового кино.
3. Современные тенденции прокатного европейского неигрового кино.
4. Приемы визуальной выразительности в современных европейских документальных фильмах.
5. Приемы визуальной выразительности в современных отечественных документальных фильмах.

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой и экзамену.

К зачету с оценкой

1. Современные тенденции мировой прокатной кинодокументалистики.
2. Демонстрация фильмов на большом экране в кинотеатрах.
3. Основные жанровые тенденции современного европейского фестивального неигрового кино
4. Основные стилевые тенденции современного европейского фестивального неигрового кино.
5. Основные жанровые тенденции современного европейского прокатного неигрового кино
6. Основные стилевые тенденции современного европейского прокатного неигрового кино.
7. Основные жанровые тенденции современного отечественного неигрового кино.
8. Основные стилевые тенденции современного отечественного неигрового кино.
9. Использование новых технологий, новых жанровых моделей и зрительской активности в современном научно-популярном европейском кино.
10. Использование новых технологий, новых жанровых моделей и зрительской активности в современном научно-популярном отечественном кино.

К экзамену:

1. Современные тенденции мировой кинодокументалистики.
2. Современные тенденции фестивального европейского неигрового кино.
3. Современные тенденции прокатного европейского неигрового кино.
4. Современные тенденции российского неигрового кино (с 2001 года).
5. Особенности современного научно-популярного европейского кино.
6. Особенности современного отечественного научно-популярного кино.
7. Жанр кинопортрета в современном зарубежном документальном фильме.
8. Жанр кинопортрета в современном отечественном документальном фильме.
9. Жанр социальной драмы в современном зарубежном документальном кино.
10. Жанр социальной драмы в современном отечественном документальном кино.
11. "Музейные" фильмы (с 2007 года).
12. Новые технологии и экспериментальный фильм в современной мировой кинодокументалистике.
13. Неигровые фильмы о музыке, музыкантах: тенденции и развитие (с 2001 года).
14. Использование хроники в современных зарубежных документальных фильмах.
15. Хроника как персонаж или фон в современных отечественных документальных фильмах.
16. Приемы визуальной выразительности в современных европейских документальных фильмах.

17. Приемы визуальной выразительности в современных отечественных документальных фильмах.
18. Работа с героем (вопросы, автор, закадровый монолог, закадровый комментарий) в современных зарубежных документальных фильмах.
19. Работа с героем (вопросы, автор, закадровый монолог, закадровый комментарий) в современных зарубежных документальных фильмах.
20. Современные мастера Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (с 2000 года).

Кроме того, в билет входит третьим вопросом анализ конкретного документального фильма (из числа показанных в просмотрном семинаре).

21. Slow
22. No more fear
23. Teatro al Lavolo
24. How I came to Hate Math
25. Green Planet
26. New Reijksmuseum
27. Товарищи по мечте
28. Про рок
29. Вестербро
30. Экзистенция
31. Гельветика
32. German Youth
33. Вверх по Янцзы
34. Катька
35. Последний бал
36. 20.000 дней на земле
37. Модернизация по-русски
38. Эти девчонки
39. Лоцман во времени
40. Последний вальс

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Создание экранного образа. Костюм персонажа»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер неигрового кино и телефильма

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино и телефильма

Режиссер игрового кино и телефильма

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очна

Автор: доцент, Лунина И.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», утвержденного приказом Министерства образования и науки от №733 1 августа 2017 года по специализации **Режиссер неигрового кино- и телефильма** с присвоением двух квалификаций: Режиссер неигрового кино и телефильма, Режиссер игрового кино и телефильма

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма, Протокол № 1 от «25» сентября 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

2.2.2. Содержание дисциплины

2.2.3. Самостоятельная работа обучающегося

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 10

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

3.1.2 Дополнительная литература

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

3.3 Фильмография

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины «Создание экранного образа. Костюм персонажа» является овладение обучающимися по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер неигрового кино- и телефильма» с присвоением двух квалификаций: Режиссер неигрового кино и телефильма, Режиссер игрового кино и телефильма навыками работы с художником по костюму в многокомпонентных экранных проектах.

Реализации основной цели дисциплины включает:

- раскрытие методологических основ искусства и художественного творчества художника кино по костюму;
- ознакомление обучающихся с различными этапами развития кинодекорационного искусства в России в области костюма;
- представление основных стилистических тенденций развития выразительных средств кинематографа и художественного творчества художника кино по костюму.

Задачами дисциплины являются:

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования;
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма и костюма;
- анализ исторического развития кинодекорационного искусства костюма;
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма. Изобразительное решение персонажа в костюме;
- исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа;
- ознакомление обучающихся с производственным процессом, обязанностями художника кино по костюму, цехом художника кино по костюму.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам квалификации «Режиссер игрового кино- и телефильма».

Она координируется с дисциплинами по истории зарубежного и русского изобразительного искусства, истории зарубежной и русской литературы, истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, мастерству актера, кинодраматургии.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплекзует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (7 семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–
Лекции	–	–	–
Практические занятия	34	34	–
Индивидуальные занятия	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося	32	32	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–

ИТОГО:	Час.	72	72	–
	З.е.	2	2	–

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Всего	Виды учебных занятий, час.		
		Контактная работа, в том числе:		Само- стоят. работа
		Лекции	Практ., сем. зан.	
Тема 1. Основы работы художника кино. Историческая справка о возникновении профессии художника по костюму	4	–	2	2
Тема 2. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах дореволюционного периода	4	–	2	2
Тема 3. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 20-х годов XX в.	4	–	2	2
Тема 4. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 30 – 40-х годов	6	–	2	4
Тема 5. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 50-х годов	6	–	2	4
Тема 6. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 60-х годов	8	–	4	4
Тема 7. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 70 – 80-х годов	8	–	4	4
Тема 8. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 90-х годов	8	–	4	4
Тема 9. Анализ изобразительного решения костюма персонажа в фильмах 2000-2009 гг.	8	–	4	4
Тема 10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа в костюме персонажа	10	–	8	2
Промежуточная аттестация – зачет	6			
ИТОГО:	72	–	34	32

2.2.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основы работы художника кино. Историческая справка о возникновении профессии художника по костюму

Различные этапы участия художника кино по костюму в процессе фильмопроизводства.

Цель работы художника кино по костюму в процессе фильмопроизводства – создание экранного образа костюма персонажа героев эпизода и массовых сцен. Основой работы художника по костюму является изобразительное решение, креатив всего проекта в соответствии с творческим замыслом режиссерского сценария фильма.

Задачи художника по костюму – разработка стиля и цветового решения костюмов всего проекта в цветовой экспликации, эскизов костюмов героев по основным сценам и каждого персонажа, технологического рисунка с кроем в деталях, макета костюма, подбор фактур и материалов. Формирование сметы.

Знакомство со структурой художественного цеха художника по костюму, куда входят ассистенты и костюмеры. Задачи и обязанности каждого работника в цеху.

Подготовительный и съемочный периоды фильмопроизводства и участие в них художника по костюму.

История возникновения и развитие профессии художника по костюму.

Исторический анализ художественных решений костюма персонажей в кино России и зарубежных стран на примере лучших фильмов, созданных выдающимися режиссерами мира.

Творческое единство режиссера с художником по костюму, художником-постановщиком, оператором.

Тема 2. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах дореволюционного периода

Задачи и решения костюма лежат на плечах художника-постановщика, так как профессия художника по костюму еще не сформирована. Из расчета черно-белой киноплёнки это в основном свето-тональные решения в стиле художественной графики. В основном это документальное кино.

Тема 3. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 20-х годов XX в.

Черно-белое, графическое решение костюма персонажей в разных стилях графики. Драматургия становится главной в решении образа героя. Характер и типаж – основа в создании костюма героев. Театральный подход в решении персонажа.

Тема 4. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 30 – 40-х годов

В связи с появлением цвета в кино и использованием цветной киноплёнки задачи художника увеличиваются, требуют введения должности художника по костюму. Профессия «художник по костюму» решает тонально-световые, колористические и другие сложные постановочные задачи по созданию костюма персонажа и массовки в кино 30-х – 40-х годов.

Тема 5. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 50-х годов

Разработка новых художественных приемов с новыми технологиями декорационного искусства дают художникам по костюму широкие возможности творить шедевры в области создания персонажа. Особенно в таком жанре, фильмы-сказки, например «Каменный цветок» художник костюму Кручинина О.С.

Тема 6. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 60-х годов

Усложнение, обогащение в решении персонажа и его костюма связано с высоким уровнем художественной эстетики как в мире, так и в России. Расширяется экран, качество пленки и изображения, и усложняются композиционно-пластические задачи для художника кино и художника по костюму.

Стиль соответствует жанру – это основная особенность художественной эстетики для этого периода.

Тема 7. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 70 – 80-х годов

Во ВГИКе открывается мастерская художника кино по костюму. Профессия систематизирована и имеет множество творческих и производственных требований. Сложно-постановочные картины требуют высокопрофессионального уровня в работе с костюмом персонажа в широком спектре жанра, т.к. детектив, экранизация, сериалы, широкометражные сложно-постановочные фильмы с использованием комбинированных съемок, фантастика, сказки, мюзиклы.

Тема 8. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 90-х годов

Художник по костюму использует все средства художественного образного языка в создании точного типажа персонажа. Разнообразие в стилистике решения костюма в соответствии с драматургией и замыслом режиссера. Многообразие характеров персонажей – особенность периода 90-х годов. В костюме отражены все черты характера героя, его социальное положение, возраст.

Начало работы с компьютерной графикой в создании персонажа.

Тема 9. Анализ изобразительного решения костюма персонажа в фильмах 2000-2009 гг.

В период 2000-х годов использование компьютерных технологий в кинопроизводстве дает дополнительные возможности выразительности в работе над образами персонажей в костюме. Художник по костюму должен учитывать компьютерные технологии и работать в соответствии с задачами, поставленными художниками компьютерной графики. Благодаря использованию компьютерной графики костюмы персонажей выглядят на экране более выразительными и фантастическими, например фильм «Темный мир».

Тема 10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа в костюме персонажа

В костюме персонажей сегодня используются все технологии: компьютерная графика, 3D-моделирование костюма и новые современные материалы и фактуры. Многообразие средств и возможностей для создания экранного образа героя. Костюм персонажа является неотъемлемой частью целого в создании героя на экране.

Реалистически точные, яркие образы героев и их костюмы рождаются в тесном творческом контакте художника по костюму с режиссером-постановщиком, задачи которого являются основой в работе над персонажами в фильмах: игровых, музыкальных, документальных, телевизионных, анимационных и др. Художник по костюму разрабатывает весь проект, все костюмы персонажей и массовки от эскиза до экранного воплощения, подбирая всё новые яркие краски выразительности.

2.2.3. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в течение всего периода изучения дисциплины под руководством преподавателя и состоит в:

- изучении текстовых источников, произведений изобразительного искусства, произведений киноискусства с их последующим обсуждением на семинарах;
- выборочном ознакомлении с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса;
- написании работ с самостоятельным анализом изобразительного решения костюма фильмов различных периодов;
- применении знаний о профессии художника кино по костюму к проблемам киноискусства в целом и к анализу изобразительного решения фильма, в частности.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы

Основная литература

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий: Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. – М.: ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. – М.: ВГИК, 1979.
4. ВГИК. Композиция: Учебное пособие. Том V/Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб.: Дитон, 2020.
5. Герц Э.В., Лунина И.В., Панглинан Г.И. Костюм. Макет. – М.: ВГИК, 2019.
6. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». – М.: ВГИК, 1973.
7. Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма: Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
8. Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. – М.: БПСК, 1981.
9. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). – М.: ВГИК, 1973.
10. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). – М.: ВГИК, 1975.
11. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). – М.: ВГИК, 1979.
12. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). – М.: ВГИК, 1982.
13. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). – М.: ВГИК, 1985.

14. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. – М.: Искусство, 1977.
15. Нови Л.Ю. Персонаж фильма и художественная функция костюма (от эскиза к костюму). – М.: ВГИК, 1983.

Дополнительная литература

1. Анджан А., Волчанецкий Ю. Грим в кино. – М.: Искусство, 1961.
2. Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет: Сб. «ВГИК — 50 лет». – М.: ВГИК, 1969.
3. Богородский Ф. Воспоминания художника. – М., Глава «Автобиография»
4. Галаджева Г. Художник в кино. – М.: Союзинформкино, 1981.
5. Горбачев В. Техника комбинированных съемок. – М.: Искусство, 1958.
6. Громов Е. Художник кино. – М.: ВГИК, 1973.
7. Громов Е., Алимов С.А. Мультипликация, книжная и станковая графика. – М.: Сов. художник, 1990.
8. Елисеева Е.А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века: Монография. – М.: Старклайт, 2012.
9. Зайцева Л. Выразительные средства кино. – М.: Знание, 1981.
10. Исаева К. Изобразительное решение фильма. – М.: ВГИК, 1982.
11. Камерденков В. Дни минувшие. – М.: Сов. художник, 1979.
12. Кузнецова В. Костюм на экране. – Л.: Искусство, 1975.
13. Кузнецова В. Евгений Еней. – М.-Л.: Искусство, 1966.
14. Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. – М.: Сов. художник, 1965.
15. Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. – Л.: Худ. РСФСР, 1982.
16. Луцкая Е.П. Алексей Пархоменко. – Л.: Худ. РСФСР, 1975.
17. Мосфильм: Сб. Вып.1. – М.: Искусство, 1959. (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.)
18. Мосфильм: Сб. Вып.2. – М.: Искусство, 1961. (Статьи Г. Айзенберга, Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).
19. Мясников Г. Работа художника кино. – М.: Знание, 1965.
20. Мясников Г. Художник кинофильма. – М.: Искусство, 1963.
21. О художниках театра, кино и телевидения: Сб. статей. – Л.: Худ. РСФСР, 1984.
22. Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. – БПСК, 1981.
23. Ривош Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры нач. XX века. – М.: Искусство, 1979.
24. Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. – Л.: Худ. РСФСР, 1965.
25. Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом: Сб. «Современные тенденции развития советского кино». – М., 1981.
26. Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. – М.: Искусство, 1986.
27. Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. – М.: Искусство, 1979.
28. Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. – М.: Искусство, 1958.
29. Формирование изобразительной культуры художника кино: Сб. научных трудов. – М.: ВГИК, 1984.
30. Художник кино Юрий Ракша. /Сост. И.Е. Ракша. – М.: ВЕПК, 1983.
31. Художники театра и кино: Альбом. – М.: Сов. художник, 1975.

32. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. – М.: Искусство, 1964.
33. Эйзенштейн С. Рисунки. – М.: Искусство, 1961.
34. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1. – М.: ВГИК, 1974.
35. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2. – М.: ВГИК, 1978.
36. Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. – М.: ВГИК, 1964.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://en/1800/index.shtml)

<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3. Фильмография

«Адмирал Ушаков»	реж. М. Ромм
«Амадеус»	реж. М. Форман
«Амаркорд»	реж. Ф. Феллини
«Андрей Рублев» (1 и 2 серии)	реж. А. Тарковский
«Ашик Кериб»	реж. С. Параджанов
«Банды Нью-Йорка»	реж. М. Скорсезе
«Бег» (1 и 2 серии)	реж. А. Алов и В. Наумов
«Без вины виноватые»	реж. В. Петров
«Бесприданница»	реж. Я. Протазанов
«Бешеные деньги»	реж. Е. Матвеев
«Гроза»	реж. В. Петров
«Блоу ап»	реж. М. Антониони
«Борис Годунов»	реж. С. Бондарчук
«Валентино»	реж. К. Рассел
«Вальмонт»	реж. М. Форман
«Великий воин Албании Скандербег»	реж. С. Юткевич
«Воробей»	реж. Ф. Дзеффферелли
«Вечерние посетители»	реж. М. Карне
«Век невинности»	реж. М. Скорсезе
«Визит вежливости»	реж. Ю. Райзман
«8 ½»	реж. Ф. Феллини
«Гамлет»	реж. Г. Козинцев
«Декамерон»	реж. П.П. Пазолини

«Дети райка»	реж. М. Карне
«Джей Эйр»	реж. Ф. Дзефферелли
«Джульетта и духи»	реж. Ф. Феллини
«Дочь Райана»	реж. Д. Линн
«Евангелие от Матфея»	реж. П. П. Пазолини
«Елизавета»	реж. Шекхар Капур
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»	реж. С. Поллак
«Иван Грозный» (1 и 2 серии)	реж. С. Эйзенштейн
«Идиот»	реж. В. Бортко
«Илья Муромец»	реж. А. Птушко
«Кабаре»	реж. Б. Фосс
«Казанова»	реж. Ф. Феллини
«Калина красная»	реж. В. Шукшин
«Король танцует»	реж. Ж. Корбье
«Книга Просперо»	реж. П. Гринуэй
«Конец Санкт-Петербурга»	реж. В. Пудовкин
«Контракт рисовальщика»	реж. П. Гринуэй
«Королева Марго»	реж. П. Широ
«Король Лир»	реж. Г. Козинцев
«Красное и черное»	реж. К. Отан-Лара
«Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1 и 2 серии)	реж. А. Алов и В. Наумов
«Леопард»	реж. Л. Висконти
«Любовь Свана»	реж. М. Шлёндорф
«Людвиг»	реж. Л. Висконти
«Машенька»	реж. Ю. Райзман
«Мой друг Иван Лапшин»	реж. А. Герман
«Медея»	реж. П. Пазолини
«На последнем дыхании»	реж. Ж.-Л. Годар
«Невинный»	реж. Л. Висконти
«Огнем и мечом»	реж. Е. Гофман
«Обретенное время»	реж. Р. Руис
«Октябрь»	реж. С. Эйзенштейн
«Опасные связи»	реж. С. Фриз
«Отелло»	реж. С. Юткевич
«Петр I» (1 и 2 серия)	реж. В. Петров
«Повар, муж, жена и ее любовники»	реж. П. Гринуэй
«Подранки»	реж. Н. Губенко

«Покаяние»	реж. Т. Абуладзе
«Путевка в жизнь»	реж. Н. Экк
«Пышка»	реж. М. Ромм
«Разум и чувства»	реж. Энг Ли
«Реставрация»	реж. М. Хоффман
«Рим»	реж. Ф. Феллини
«Рим в 11 часов»	реж. Д. де Сантис
«Ромео и Джульетта»	реж. Ф. Дзефферелли
«Руслан и Людмила» (1 и 2 серии)	реж. А. Птушко
«Русский бунт»	реж. А. Прошкин
«Садко»	реж. А. Птушко
«Сатирикон»	реж. Ф. Феллини
«Сельская учительница»	реж. М. Донской
«Сирано де Бержерак»	реж. Ж.-П. Раппно
«Сказка о царе Салтане»	реж. А. Птушко
«Тегеран-43»	реж. В. Наумов
«Фараон»	реж. Кавалерович
«Фанни и Александр»	реж. И. Бергман
«Царь Эдип»	реж. П.П. Пазолини
«Цвет граната»	реж. С. Параджанов
«Шепот и крики»	реж. И. Бергман
«Шербургские зонтики»	реж. Ж. Деми
«Мария Антуанетта»	реж. С. Коппола
«Пятый Элемент»	реж. Л. Бессон
«Северный ветер»	реж. Р. Литвинова

Зарубежные фильмы:

А.Вайда	«Дантон»
Б.Фосс	«Кабаре»
Д.Пан Косматос	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла	«Ван Гог»
М.Форман	«Амадеус»

Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг	«Индиана Джонс»
С.Спилберг	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:

- ООО «Издательство Лань» (Договор №197-22-У от 24.11.22 г. и Договор №198-22-У от 24.11.22 г.);
- ООО «Айбукс» (Договор №25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г.);
- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор №201-22-У от 22.11.22 г.)

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А.Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Создание экранного образа. Костюм персонажа»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний: – занятия, направленные на познание методологических основ понимания искусства и художественного творчества художника кино по костюму; – обсуждения основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства в области костюма с момента возникновения кино до наших дней.	ПКО-2
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний: – исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования; – выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания художником по костюму предметно-пространственной среды фильма и костюма; – анализ исторического развития кинодекорационного искусства костюма; – анализ изобразительного решения персонажа фильма в костюме; – исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа.	ПКО-2
	<u>Этап 3.</u> Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации в понимании методологических основ искусства и художественного творчества художника кино по костюму;	ПКО-2
	– проверка навыков исследовательской работы в анализе выразительных средств и приемов, форм	

изобразительной стилистики в костюме персонажа; – оценка активности и эффективности участия в обсуждении выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>
<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	– посещение лекционных занятий; – активное участие в обсуждении – различных этапов развития методологических основ понимания искусства и художественного творчества художника кино по костюму – обсуждения основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства в области костюма с момента возникновения кино до наших дней.
<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	Теоретическое обоснование: – характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования; – принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания художником по костюму предметно-пространственной среды фильма и костюма; – анализа исторического развития кинодекорационного искусства костюма; – анализа изобразительного решения персонажа фильма в костюме; – анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа. Способен аргументировать свою точку зрения.
<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в занятии; – обоснованность аргументации понимания методологических основ искусства и художественного творчества художника кино по костюму; – степень правильности выполнения анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа; – степень участия в обсуждении предлагаемых вопросов; – успешное творческая работа по выявлению и анализу изобразительного решения персонажа фильма в костюме.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>
<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий; – активное участие в обсуждении проблемных вопросов; – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии.
<u>Этап 2.</u> Формирование навыков	– обучающийся способен обосновать применение тех или иных методов анализа принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником

практического использования знаний	предметно-пространственной среды фильма и костюма; – обучающийся способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий.
Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие задания решены с использованием необходимых методов; – представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества; – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по исследованию выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа фильма; – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений.
	- ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждения Творческие задания Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Создание экранного образа. Костюм персонажа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- творческое задание
- зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине обучающийся должен выполнить творческое задание по анализу изобразительного решения персонажа фильма в костюме; выразительных средств, приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа.

Зачет

Проходит в форме собеседования по вопросам дисциплины или представлении самостоятельно выполненного творческого задания (анализа выразительных средств, приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа фильма по выбору обучающегося).

1.5. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации

1.5.1. Примерный перечень тематики обсуждений

1. История и теория профессии художника кино по костюму.
2. Цели и задачи художника по костюму по созданию экранного образа героев фильма.
3. Работа художника по костюму в фильмопроизводстве. Структура художественного цеха и состав работников.
4. Творческое единство, смысловое единодушие режиссера и художника по костюму по раскрытию характеров персонажей посредством костюма.
5. Подготовительный и съемочный периоды производственной занятости художника по костюму. Создание экранного образа героев – от эскиза, в двухмерном пространстве – к экрану, трехмерное пространство и объем.
6. Разработка художником по костюму технологии изготовления костюма в проектных чертежах, выкройках; макетирование. Разработка фактуры степени заношенности одежды персонажа и ее состаренности.
7. Внесение совместно с режиссером коррективов в костюм персонажа во время его примерки и пробы, чтобы помочь артисту вжиться в своего героя.
8. Прописывание монтажных стыков комплектов костюмов персонажей, следование им во время съемок фильма.

1.5.2. Примерный перечень творческих заданий

1. Исследование характерных особенностей, закономерностей стилевых тенденций построения игрового пространства и костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино.
2. Выявление и анализ принципов взаимодействия различных средств предметно-пространственной среды фильма и костюма героев.
3. Анализ изобразительного решения костюма персонажа как неотъемлемой части художественного образа фильма.
4. Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики костюма персонажа.

1.5.3. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Различные этапы участия художника по костюму в процессе фильмопроизводства.
2. Эскиз и экспликация костюма персонажа и всего ансамбля героев.
3. Реализация замысла художника по костюму в условиях современного производственного кинопроцесса.
4. Исторический анализ развития кинодекорационного искусства и костюма.
5. Стилистические тенденции в решении костюмного образа в игровом, документальном, музыкальном фильмах и рекламных роликах.
6. Особенности работы над образами героев и их костюмы в разных жанрах: экранизация, комедия, драма, мелодрама, хоррер, фантастика и др.
7. Работа художника по костюму при создании рекламного ролика и клипа на телевидении.

8. Стилиевые особенности сценического костюма. Пластика и свойства материалов костюмов героев как средство более яркой выразительности на экране.

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

1.6.1. *Оценивание результатов обсуждения*

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплине.

1.6.2. *Оценивание результатов выполнения творческих заданий*

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагога.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине.

1.6.3. *Критерии оценки промежуточной аттестации – зачета*

Оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему полные, глубокие или достаточные знания программного материала, высокий уровень умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

Оценка **«незачтено»** выставляется обучающемуся, показывающему недостаточные знания программного материала, не способного аргументировано и

последовательно его излагать, допускающему грубые ошибки в ответах, неправильно отвечающему на поставленный вопрос или затрудняющемуся с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1.;

1.2.;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1.;

2.2.;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1.;

3.2.;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Создание экранного образа. Костюм персонажа»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер неигрового кино и телефильма

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино и телефильма

Режиссер игрового кино и телефильма

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Автор: доцент, Лунина И.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», утвержденного приказом Министерства образования и науки от №733 1 августа 2017 года по специализации **Режиссер неигрового кино- и телефильма** с присвоением двух квалификаций: Режиссер неигрового кино и телефильма, Режиссер игрового кино и телефильма

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма, Протокол № 1 от «25» сентября 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Организационно-методический раздел

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО**
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

- 2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины**
- 2.2. Содержание разделов дисциплины**
 - 2.2.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 2.2.2. Содержание дисциплины**
 - 2.2.3. Самостоятельная работа обучающегося**

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 10

3.1 Список литературы

- 3.1.1. Основная литература*
- 3.1.2 Дополнительная литература*

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

3.3 Фильмография

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины «Создание экранного образа. Костюм персонажа» является овладение обучающимися по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер неигрового кино- и телефильма» с присвоением двух квалификаций: Режиссер неигрового кино и телефильма, Режиссер игрового кино и телефильма навыками работы с художником по костюму в многокомпонентных экранных проектах.

Реализации основной цели дисциплины включает:

- раскрытие методологических основ искусства и художественного творчества художника кино по костюму;
- ознакомление обучающихся с различными этапами развития кинодекорационного искусства в России в области костюма;
- представление основных стилистических тенденций развития выразительных средств кинематографа и художественного творчества художника кино по костюму.

Задачами дисциплины являются:

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования;
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма и костюма;
- анализ исторического развития кинодекорационного искусства костюма;
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма. Изобразительное решение персонажа в костюме;
- исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа;
- ознакомление обучающихся с производственным процессом, обязанностями художника кино по костюму, цехом художника кино по костюму.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам квалификации «Режиссер игрового кино- и телефильма».

Она координируется с дисциплинами по истории зарубежного и русского изобразительного искусства, истории зарубежной и русской литературы, истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, мастерству актера, кинодраматургии.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет	ПКО-2.1. Знает основные явления и процессы в

художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения ПКО-2.3. Определяет и комплектует персональный состав творческой группы ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения ПКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
---	--

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (7 семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего	В том числе по семестрам:	
		7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–
Лекции	–	–	–
Практические занятия	34	34	–
Индивидуальные занятия	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося	32	32	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–
ИТОГО:	Час.	72	72
	З.е.	2	2

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Всего	Виды учебных занятий, час.		
		Контактная работа, в том числе:		Само- стоят. работа
		Лекции	Практ., сем. зан.	
Тема 1. Основы работы художника кино. Историческая справка о возникновении профессии художника по костюму	4	–	2	2
Тема 2. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах дореволюционного периода	4	–	2	2
Тема 3. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 20-х годов XX в.	4	–	2	2
Тема 4. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 30 – 40-х годов	6	–	2	4
Тема 5. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 50-х годов	6	–	2	4
Тема 6. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 60-х годов	8	–	4	4
Тема 7. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 70 – 80-х годов	8	–	4	4
Тема 8. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей в фильмах 90-х годов	8	–	4	4
Тема 9. Анализ изобразительного решения костюма персонажа в фильмах 2000-2009 гг.	8	–	4	4
Тема 10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа в костюме персонажа	10	–	8	2
Промежуточная аттестация – зачет	6			
ИТОГО:	72	–	34	32

2.2.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основы работы художника кино. Историческая справка о возникновении профессии художника по костюму

Различные этапы участия художника кино по костюму в процессе фильмопроизводства.

Цель работы художника кино по костюму в процессе фильмопроизводства – создание экранного образа костюма персонажа героев эпизода и массовых сцен. Основой работы художника по костюму является изобразительное решение,

креатив всего проекта в соответствии с творческим замыслом режиссерского сценария фильма.

Задачи художника по костюму – разработка стиля и цветового решения костюмов всего проекта в цветовой экспликации, эскизов костюмов героев по основным сценам и каждого персонажа, технологического рисунка с кроем в деталях, макета костюма, подбор фактур и материалов. Формирование сметы.

Знакомство со структурой художественного цеха художника по костюму, куда входят ассистенты и костюмеры. Задачи и обязанности каждого работника в цеху.

Подготовительный и съемочный периоды фильмопроизводства и участие в них художника по костюму.

История возникновения и развитие профессии художника по костюму.

Исторический анализ художественных решений костюма персонажей в кино России и зарубежных стран на примере лучших фильмов, созданных выдающимися режиссерами мира.

Творческое взаимодействие режиссера, оператора, художника комбинированных съемок и художника по костюму в процессе обсуждения драматургии и задач конкретного эпизода, сцены, кадра.

Тема 2. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей дореволюционного периода

Работа художника-постановщика по решению костюма персонажа в связи с отсутствием профессии художника кино по костюму. Свето-тональные решения костюма в стиле художественной графики из-за применения черно-белой киноплёнки. Преобладание документального кино в этот период.

Тема 3. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей 20-х годов XX в.

Черно-белое, графическое решение костюма персонажей в разных стилях графики. Главенство драматургии в решении образа героя. Характер и типаж – основа в создании костюма героев. Театральный подход в решении персонажа.

Тема 4. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей 30 – 40-х годов

Расширение задач художника-постановщика в связи с появлением цвета в кино и использованием цветной киноплёнки. Введение должности художника по костюму, решающего тонально-световые, колористические и другие сложные постановочные задачи по созданию костюма персонажа и массовки в кино 30 – 40-х годов.

Тема 5. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей 50-х годов

Расширение возможностей художника по костюму творить шедевры в области создания персонажа путем разработки новых художественных приемов с новыми технологиями декорационного искусства, особенно в таком жанре, как фильмы-сказки (например «Каменный цветок», художник костюму Кручинина О.С.)

Тема 6. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей 60-х годов

Усложнение, обогащение в решении персонажа и его костюма, связанные с высоким уровнем художественной эстетики как в мире, так и в России. Расширение

экрана, совершенствование качества пленки и изображения и усложнение композиционно-пластических задач для художника-постановщика и художника по костюму.

Основная особенность художественной эстетики этого периода – соответствие стилю жанру.

Тема 7. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей 70 – 80-х годов

Систематизация творческих и производственных требований к профессии художника по костюму. Необходимость высокопрофессионального уровня в работе с костюмом персонажа в широком спектре жанров (широкоформатные сложно-постановочные фильмы с использованием комбинированных съемок, экранизация, детектив, сериалы, фантастика, сказки, мюзиклы).

Создание на художественном факультете ВГИКа мастерской художника кино по костюму.

Тема 8. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей 90-х годов

Использование художником по костюму всех средств художественного образного языка в создании точного типажа персонажа. Разнообразие в стилистике решения костюма в соответствии с драматургией и замыслом режиссера. Многообразие характеров персонажей – особенность периода 90-х годов. Отражение в костюме всех черт характера героя, его социального положения, возраста.

Начало работы с компьютерной графикой в создании персонажа.

Тема 9. Анализ изобразительного решения костюмов персонажей 2000-2009 гг.

Дополнительные возможности выразительности при создании образов персонажей в костюме с использованием компьютерных технологий в кинопроизводстве. Учет компьютерных технологий и работа художника по костюму в соответствии с задачами, поставленными художниками компьютерной графики. Благодаря использованию компьютерной графики костюмы персонажей выглядят на экране более выразительными и фантастическими (например, фильм «Темный мир»).

Тема 10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа в костюме

Использование в костюме персонажей современных технологий: компьютерной графики, 3D-моделирования костюма и новых материалов и фактур. Многообразие средств и возможностей для создания экранного образа персонажа, в котором костюм является неотъемлемой частью целого.

Рождение реалистически точных, ярких образов героев и их костюмов осуществляется в тесном творческом контакте художника по костюму с режиссером-постановщиком, задачи которого являются основой в работе над персонажами в фильмах (игровых, музыкальных, документальных, телевизионных, анимационных и др.). Разработка художником по костюму всего проекта, всех костюмов персонажей и массовки от эскиза до экранного воплощения с использованием всё новых ярких красок выразительности.

2.2.3. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в течение всего периода изучения дисциплины под руководством преподавателя и состоит в:

- изучении текстовых источников, произведений изобразительного искусства, произведений киноискусства с их последующим обсуждением на семинарах;
- выборочном ознакомлении с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса;
- написании работ с самостоятельным анализом изобразительного решения костюма фильмов различных периодов;
- применении знаний о профессии художника кино по костюму к проблемам киноискусства в целом и к анализу изобразительного решения фильма, в частности.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы

Основная литература

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий: Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. – М.: ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. – М.: ВГИК, 1979.
4. ВГИК. Композиция: Учебное пособие. Том V/Под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. – СПб.: Дитон, 2020.
5. Герц Э.В., Лунина И.В., Панглинан Г.и. Костюм. Макет. – М.: ВГИК, 2019.
6. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». – М.: ВГИК, 1973.
7. Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма: Сб. «О киноискусстве». – М.: Искусство, 1965.
8. Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. – М.: БПСК, 1981.
9. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). – М.: ВГИК, 1973.
10. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). – М.: ВГИК, 1975.
11. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). – М.: ВГИК, 1979.
12. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). – М.: ВГИК, 1982.
13. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). – М.: ВГИК, 1985.
14. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. – М.: Искусство, 1977.
15. Нови Л.Ю. Персонаж фильма и художественная функция костюма (от эскиза к костюму). – М.: ВГИК, 1983.

Дополнительная литература

1. Анджан А., Волчанецкий Ю. Грим в кино. – М.: Искусство, 1961.
2. Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет: Сб. «ВГИК — 50 лет». – М.: ВГИК, 1969.

3. Богородский Ф. Воспоминания художника. – М., Глава «Автобиография»
4. Галаджева Г. Художник в кино. – М.: Союзинформкино, 1981.
5. Горбачев В. Техника комбинированных съемок. – М.: Искусство, 1958.
6. Громов Е. Художник кино. – М.: ВГИК, 1973.
7. Громов Е., Алимов С.А. Мультипликация, книжная и станковая графика. – М.: Сов. художник, 1990.
8. Елисеева Е.А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века: Монография. – М.: Старклайт, 2012.
9. Зайцева Л. Выразительные средства кино. – М.: Знание, 1981.
10. Исаева К. Изобразительное решение фильма. – М.: ВГИК, 1982.
11. Камерденков В. Дни минувшие. – М.: Сов. художник, 1979.
12. Кузнецова В. Костюм на экране. – Л.: Искусство, 1975.
13. Кузнецова В. Евгений Еней. – М.-Л.: Искусство, 1966.
14. Куманьков Е. Владимир Евгеньевич Егоров. – М.: Сов. художник, 1965.
15. Лавров Р. Марксен Гаухман-Свердлов. – Л.: Худ. РСФСР, 1982.
16. Луцкая Е.П. Алексей Пархоменко. – Л.: Худ. РСФСР, 1975.
17. Мосфильм: Сб. Вып.1. – М.: Искусство, 1959. (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.)
18. Мосфильм: Сб. Вып.2. – М.: Искусство, 1961. (Статьи Г. Айзенберга, Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).
19. Мясников Г. Работа художника кино. – М.: Знание, 1965.
20. Мясников Г. Художник кинофильма. – М.: Искусство, 1963.
21. О художниках театра, кино и телевидения: Сб. статей. – Л.: Худ. РСФСР, 1984.
22. Пространство цвета. Заметки о советских художниках кино. – БПСК, 1981.
23. Ривош Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры нач. XX века. – М.: Искусство, 1979.
24. Родионова Г. Николай Георгиевич Суворов. – Л.: Худ. РСФСР, 1965.
25. Роль художника в процессе создания современного фильма. Беседа за круглым столом: Сб. «Современные тенденции развития советского кино». – М., 1981.
26. Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. – М.: Искусство, 1986.
27. Тарасова-Красина Т. Иосиф Шпинель. – М.: Искусство, 1979.
28. Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. – М.: Искусство, 1958.
29. Формирование изобразительной культуры художника кино: Сб. научных трудов. – М.: ВГИК, 1984.
30. Художник кино Юрий Ракша. /Сост. И.Е. Ракша. – М.: ВЕПК, 1983.
31. Художники театра и кино: Альбом. – М.: Сов. художник, 1975.
32. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. – М.: Искусство, 1964.
33. Эйзенштейн С. Рисунки. – М.: Искусство, 1961.
34. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.1. – М.: ВГИК, 1974.
35. Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч.2. – М.: ВГИК, 1978.
36. Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. – М.: ВГИК, 1964.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarhive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://en/1800/index.shtml)

<http://costume-history.livejournal.com/>

3.3. Фильмография

«Адмирал Ушаков»	реж. М. Ромм
«Амадеус»	реж. М. Форман
«Амаркорд»	реж. Ф. Феллини
«Андрей Рублев» (1 и 2 серии)	реж. А. Тарковский
«Ашик Кериб»	реж. С. Параджанов
«Банды Нью-Йорка»	реж. М. Скорсезе
«Бег» (1 и 2 серии)	реж. А. Алов и В. Наумов
«Без вины виноватые»	реж. В. Петров
«Бесприданница»	реж. Я. Протазанов
«Бешеные деньги»	реж. Е. Матвеев
«Гроза»	реж. В. Петров
«Блоу ап»	реж. М. Антониони
«Борис Годунов»	реж. С. Бондарчук
«Валентино»	реж. К. Рассел
«Вальмонт»	реж. М. Форман
«Великий воин Албании Скандербег»	реж. С. Юткевич
«Воробей»	реж. Ф. Дзефферелли
«Вечерние посетители»	реж. М. Карне
«Век невинности»	реж. М. Скорсезе
«Визит вежливости»	реж. Ю. Райзман
«8 ½»	реж. Ф. Феллини
«Гамлет»	реж. Г. Козинцев
«Декамерон»	реж. П.П. Пазолини
«Дети райка»	реж. М. Карне
«Джей Эйр»	реж. Ф. Дзефферелли
«Джульетта и духи»	реж. Ф. Феллини
«Дочь Райана»	реж. Д. Линн
«Евангелие от Матфея»	реж. П. П. Пазолини
«Елизавета»	реж. Шекхар Капур
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»	реж. С. Поллак
«Иван Грозный» (1 и 2 серии)	реж. С. Эйзенштейн
«Идиот»	реж. В. Бортко
«Илья Муромец»	реж. А. Птушко
«Кабаре»	реж. Б. Фосс
«Казанова»	реж. Ф. Феллини
«Калина красная»	реж. В. Шукшин

«Король танцует»
 «Книга Просперо»
 «Конец Санкт-Петербурга»
 «Контракт рисовальщика»
 «Королева Марго»
 «Король Лир»
 «Красное и черное»
 «Легенда о Тиле Уленшпигеле»
 (1 и 2 серии)
 «Леопард»
 «Любовь Свана»
 «Людвиг»
 «Машенька»
 «Мой друг Иван Лапшин»
 «Медея»
 «На последнем дыхании»
 «Невинный»
 «Огнем и мечом»
 «Обретенное время»
 «Октябрь»
 «Опасные связи»
 «Отелло»
 «Петр I» (1 и 2 серия)
 «Повар, муж, жена
 и ее любовники»
 «Подранки»
 «Покаяние»
 «Путевка в жизнь»
 «Пышка»
 «Разум и чувства»
 «Реставрация»
 «Рим»
 «Рим в 11 часов»
 «Ромео и Джульетта»
 «Руслан и Людмила» (1 и 2 серии)
 «Русский бунт»
 «Садко»
 «Сатирикон»
 «Сельская учительница»
 «Сирано де Бержерак»
 «Сказка о царе Салтане»
 «Тегеран-43»
 «Фараон»
 «Фанни и Александр»
 «Царь Эдип»
 «Цвет граната»
 «Шепот и крики»
 «Шербургские зонтики»

реж. Ж. Корбье
 реж. П. Гринуэй
 реж. В. Пудовкин
 реж. П. Гринуэй
 реж. П. Широ
 реж. Г. Козинцев
 реж. К. Отан-Лара

реж. А. Алов и В. Наумов
 реж. Л. Висконти
 реж. М. Шлэндорф
 реж. Л. Висконти
 реж. Ю. Райзман
 реж. А. Герман
 реж. П. Пазолини
 реж. Ж.-Л. Годар
 реж. Л. Висконти
 реж. Е. Гофман
 реж. Р. Руис
 реж. С. Эйзенштейн
 реж. С. Фриз
 реж. С. Юткевич
 реж. В. Петров

реж. П. Гринуэй
 реж. Н. Губенко
 реж. Т. Абуладзе
 реж. Н. Экк
 реж. М. Ромм
 реж. Энг Ли
 реж. М. Хоффман
 реж. Ф. Феллини
 реж. Д. де Сантис
 реж. Ф. Дзефферелли
 реж. А. Птушко
 реж. А. Прошкин
 реж. А. Птушко
 реж. Ф. Феллини
 реж. М. Донской
 реж. Ж.-П. Раппно
 реж. А. Птушко
 реж. В. Наумов
 реж. Кавалерович
 реж. И. Бергман
 реж. П.П. Пазолини
 реж. С. Параджанов
 реж. И. Бергман
 реж. Ж. Деми

«Мария Антуанетта»
«Пятый Элемент»
«Северный ветер»

реж. С. Коппола
реж. Л. Бессон
реж. Р. Литвинова

Зарубежные фильмы:

А.Вайда	«Дантон»
Б.Фосс	«Кабаре»
Д.Пан Косматос	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла	«Ван Гог»
М.Форман	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг	«Индиана Джонс»
С.Спилберг	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

**РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:

- ООО «Издательство Лань» (Договор №197-22-У от 24.11.22 г. и Договор №198-22-У от 24.11.22 г.);
- ООО «Айбукс» (Договор №25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г.);
- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор №201-22-У от 22.11.22 г.)

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А.Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Создание экранного образа. Костюм персонажа»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний: – занятия, направленные на познание методологических основ понимания искусства и художественного творчества художника кино по костюму – обсуждения основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства в области костюма с момента возникновения кино до наших дней.	ПКО-2
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний: – исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования; – выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания художником по костюму предметно-пространственной среды фильма и костюма; – анализ исторического развития кинодекорационного искусства костюма; – анализ изобразительного решения персонажа фильма в костюме; – исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа.	ПКО-2
	<u>Этап 3.</u> Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации в понимании методологических основ искусства и художественного творчества художника кино по костюму;	ПКО-2
	– проверка навыков исследовательской работы в анализе выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа;	

– оценка активности и эффективности участия в обсуждении выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа.		
3.	Показатели оценивания компетенций	
<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	– посещение лекционных занятий; – активное участие в обсуждении – различных этапов развития методологических основ понимания искусства и художественного творчества художника кино по костюму – обсуждения основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства в области костюма с момента возникновения кино до наших дней.	
<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	Теоретическое обоснование: – характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования; – принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания художником по костюму предметно-пространственной среды фильма и костюма; – анализа исторического развития кинодекорационного искусства костюма; – анализа изобразительного решения персонажа фильма в костюме; – анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа. Способен аргументировать свою точку зрения	
<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в занятии; – обоснованность аргументации понимания методологических основ искусства и художественного творчества художника кино по костюму; – степень правильности выполнения анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа; – степень участия в обсуждении предлагаемых вопросов; – успешное творческая работа по выявлению и анализу изобразительного решения персонажа фильма в костюме.	
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий; – активное участие в обсуждении проблемных вопросов; – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии.
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического	– обучающийся способен обосновать применение тех или иных методов анализа принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды

	использования знаний	фильма и костюма; – обучающийся способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий.
	<u>Этап 3.</u> Проверка усвоения материала	– творческие задания решены с использованием необходимых методов – представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по исследованию выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа фильма; – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений.
		- ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждения Творческие задания Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Создание экранного образа. Костюм персонажа» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- творческое задание
- зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине обучающийся должен выполнить творческое задание по анализу изобразительного решения персонажа фильма в костюме; выразительных средств, приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа.

Зачет

Проходит в форме собеседования по вопросам дисциплины или представлении самостоятельно выполненного творческого задания (анализа выразительных средств, приемов, форм изобразительной стилистики в костюме персонажа фильма по выбору обучающегося).

1.5. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации

1.5.1. Примерный перечень тематики обсуждений

1. История и теория профессии художника кино по костюму.
2. Цели и задачи художника по костюму по созданию экранного образа героев фильма.
3. Работа художника по костюму в фильмопроизводстве. Структура художественного цеха и состав работников.
4. Творческое единство, смысловое единодушие режиссера и художника по костюму по раскрытию характеров персонажей посредством костюма.
5. Подготовительный и съемочный периоды производственной занятости художника по костюму. Создание экранного образа героев – от эскиза, в двухмерном пространстве – к экрану, трехмерное пространство и объем.
6. Разработка художником по костюму технологии изготовления костюма в проектных чертежах, выкройках; макетирование. Разработка фактуры степени заношенности одежды персонажа и ее состаренности.
7. Внесение совместно с режиссером коррективов в костюм персонажа во время его примерки и пробы, чтобы помочь артисту вжиться в своего героя.
8. Прописывание монтажных стыков комплектов костюмов персонажей, следование им во время съемок фильма.

1.5.2. Примерный перечень творческих заданий

1. Исследование характерных особенностей, закономерностей стилевых тенденций построения игрового пространства и костюма персонажа, присущих отечественному и зарубежному кино.
2. Выявление и анализ принципов взаимодействия различных средств предметно-пространственной среды фильма и костюма героев.
3. Анализ изобразительного решения костюма персонажа как неотъемлемой части художественного образа фильма.
4. Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики костюма персонажа.

1.5.3. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Различные этапы участия художника по костюму в процессе фильмопроизводства.
2. Эскиз и экспликация костюма персонажа и всего ансамбля героев.
3. Реализация замысла художника по костюму в условиях современного производственного кинопроцесса.
4. Исторический анализ развития кинодекорационного искусства и костюма.
5. Стилистические тенденции в решении костюмного образа в игровом, документальном, музыкальном фильмах и рекламных роликах.
6. Особенности работы над образами героев и их костюмы в разных жанрах: экранизация, комедия, драма, мелодрама, хоррер, фантастика и др.
7. Работа художника по костюму при создании рекламного ролика и клипа на телевидении.

8. Стилиевые особенности сценического костюма. Пластика и свойства материалов костюмов героев как средство более яркой выразительности на экране.

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

1.6.1. *Оценивание результатов обсуждения*

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплине.

1.6.2. *Оценивание результатов выполнения творческих заданий*

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагога.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине.

1.6.3. *Критерии оценки промежуточной аттестации – зачета*

Оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему полные, глубокие или достаточные знания программного материала, высокий уровень умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

Оценка **«незачтено»** выставляется обучающемуся, показывающему недостаточные знания программного материала, не способного аргументировано и последовательно его излагать, допускающему грубые ошибки в ответах,

неправильно отвечающему на поставленный вопрос или затрудняющемуся с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков
«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическое движение» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Рыбалка О.А., преподаватель

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № _____ от _____ 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	10
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	11
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	12
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	13
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	17

1. Цель и задачи освоения дисциплины

«Сценическое движение» является не только одной из дополняющих мастерство актёра дисциплин, которое в свою очередь является необходимым инструментом в подготовке будущих режиссеров, но и несёт самостоятельную функцию – освоение пространственно-образного мышления. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

Дисциплина «Сценическое движение» нацелена на практическое освоение будущими режиссерами неигрового кино- и телефильма элементов сценической пластики, овладение умениями и навыками создания художественных образов, а также для осуществления в дальнейшем работы с актером и не актером по воплощению своих творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачи дисциплины:

- 1) усвоение обучающимися основных теоретических понятий сценического движения;
- 2) формирование навыков:
 - перевода движения в действие;
 - выполнения определённых практических элементов;
 - овладение пластической выразительностью психофизического аппарата.
- 3) овладение умениями:
 - мыслить пластическими формами;
 - осваивать игровое пространство;
 - выстраивать развитие в пластическом этюде;
 - использовать темпо-ритм как выразительное средство визуального искусства;
 - образно мыслить в поисках жанрового, смыслового решения материала согласно режиссерскому замыслу;
 - находить пластическое решение темы или произведения, отталкиваясь от смыслового разбора и используя приобретённые навыки;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценическое движение» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер неигрового кино- и телефильма), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-6 семестрах.

Она координируется с дисциплиной «Мастерство актёра», а также теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера

неигрового фильма, теории и практики монтажа, искусству речи, кинодраматургии. Изучение курса предполагает проведение мастер-классов, просмотр и обсуждение телевизионных версий театральных спектаклей, перфомансов, посещение показов студенческих работ по сценической пластике.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника
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
	УК -7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* теоретические и методические основы сценического движения, основные теоретические понятия (действие, контрдействие, импульс, скорость, амплитуда, напряжение, темпо-ритм);

– *уметь* создавать художественные образы средствами пластической выразительности, отталкиваясь от режиссерского замысла; проводить подготовительную работу нацеленную на изучение творческого потенциала исполнителя; работать в постановочной группе, ставить задачи исполнителям, а также коллегам отвечающим за пластическое решение сцены (хореографы, педагоги по пластике, сценическому бою, фехтованию);

– *владеть* навыком выстраивания действенного движения; способностью создать пространственно-пластическое решение кадра, основываясь на драматургический разбор произведения; педагогическими технологиями.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических (246 астрономических) часов. Форма аттестации – зачет 6 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	328	–	–	82	82	82	82	–	–

обучающихся с преподавателем:										
Аудиторные занятия всего, в том числе:		328	–	–	82	82	82	82	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		328	–	–	82	82	82	82	–	–
Индивидуальные занятия		34	9	8	9	8	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация							–	–	–	–
зачет		–	–	–	–	–	–	+	–	–
ИТОГО:	акад. час.	328	–	–	82	82	82	82	–	–

5. Содержание дисциплины

Преподавание дисциплины включает практические занятия, строится на разнообразных упражнениях, тренингах, а также на разработке и репетициях индивидуальных, парных, массовых пластических работ на определённые темы, либо на основе какого-то художественного материала (картины, фотографии, музыка, драматургия, стихи). Последний этап состоит из трёх разделов: разработка режиссёрского замысла, практический поиск и сочинение пластического решения этюда, отработка найденной формы.

№ п/п	Дидактическая единица (ДЕ)	Содержание
1	Тренинг подготовительный	Упражнения в потягивании, скручивании, прогибании, вращениях, в ходьбе, беге, прыжках, наклоны, фиксированные позиции.
2	Тренинг развивающий	Проработка и развитие костно-мышечного аппарата в упражнениях на гибкость и растяжку; на силу и выносливость; на координацию и реакцию; на прыгучесть и подвижность стопы; на мышечную память; на ощущение центра тяжести.
3	Тренинг пластический	Упражнения направлены на развитие внутреннего ощущения движения. Упражнения: На напряжение и расслабление, На подвижность и выразительность рук, На подвижность и ловкость. На чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства, На освоение типов и характеров движения. На освоение действенного движения
4	Тренинг специальный	Прорабатываются упражнения На развитие чувства равновесия, Чувства пространства,

		Чувства формы, Чувства амплитуды движения, Чувства инерции движения, Чувства партнера.
5	Сценическая акробатика	Обязательным минимумом для освоения этого раздела являются простейшие элементы индивидуальной и парной акробатики. Они рассматриваются, как комплексные упражнения для: проработки мышечной и суставной координации, развития чувства баланса, воспитания силовых качеств, развития способности управлять направлением движения. Элементы парной акробатики так же используются для проработки тем парного взаимодействия. В индивидуальной акробатике такой минимум составляют: кувырок вперед и назад через плечо; кувырок через голову в группировке (на мате или на полу); перекаты боковые на полу, на столе. В парной акробатике: кувырок через плечо (через голову) с помощью партнера, где нижний выступает в роли опоры. Переворот с помощью партнера, в контакте спинами друг к другу через стойку на руках верхнего; парный баланс на бедрах нижнего и др. Темы и упражнения: - подготовительные упражнения - индивидуальная акробатика - парная акробатика - акробатические комбинации и композиции
6	Сценические падения	Освоение техники различных падений, используя: - подготовительные упражнения - падения на полу с укладыванием: на спину, на живот - базовое падение со стола из положения: лежа на спине с укладыванием себя на пол через три точки опоры (две руки, нога) - падения во взаимодействии с партнером (от импульса, толчка) - оригинальные падения (сочиняются студентами на принципах освоенной техники, предложенных им базовых падений)
7	Взаимодействие с предметом	Решается комплекс задач в развитии координации, ловкости движений, вовлекая в работу весь физический аппарат. Действия с предметом подчинены задаче освоения принципов вариативности игрового взаимодействия с предметом. А так же освоение этих принципов работы с предметом в проработке построения пластической фразы. Упражнения:

		- с гимнастической палкой - со стулом - с др. выбранным студентами предметом
8	Взаимодействие с партнером	Развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера. Упражнения: - гимнастические, - акробатические, - игровые, - на сопротивление и борьбу, - с предметами, - на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве, - композиция, импровизация.
9	Сценический бой без оружия	Как минимальная база для ознакомления и понимания основ сценического боя прорабатываются <u>темы</u>: - техника нанесения и приема ударов, толчков - техника защиты и озвучивания ударов - принципы «перекрытия» удара На базе 5-7 элементов сценического боя составляется комбинация или композиция, и на их основе разбираются принципы построения сценической драки. По результату освоения материала раздел можно расширить, предложив <u>темы</u>: - драка с использованием предметов - жанр и стиль в сценической драке
10	Музыка и движение	Музыка используется, как фактор, помогающий развивать пластичность, чувство движения, способность передавать возникающую атмосферу через тело. Музыка на уроке должна рассматриваться, как один из механизмов в развитии фантазии и творческого мышления студентов, а также для освоения принципов композиции на основе музыкальной драматургии. Упражнения: - на воспитание ритмичности двигательных качеств аппарата - на понимание и освоение темпо-ритмической структуры в построении физического действия (изменение темпо-ритма движения, как выразительное средство, как средство передачи смысла) - упражнения, в которых физические действия иллюстрируют музыкальный фрагмент - упражнения, в которых движение становится конфликтным, контрастным по отношению к музыкальной теме, знакомство с

		понятием «контрапункт» - упражнения на понимание и освоении характера и стиля движения (два, три разных по характеру музыкальных фрагмента прорабатываются в заданном одном и том же пластическом рисунке, трансформируясь в соответствии с характером каждого музыкального отрывка. Здесь действие сопровождается изменением: напряжения, амплитуды движения, темпо-ритма и т.д.) - задания на выстраивание пластической композиции, основывающейся на музыкальной драматургии.
11	Пространство, время, темпо-ритм	Развитие чувства ритма в движении воспитывается в проработке тем: -понятие темпо-ритма: движение в разных скоростях и ритмах, -понятие чувства времени: распределение движения во времени, -понятие ритма: движение в ритмических рисунках, -понятие пространства: распределение движение в пространстве.
12	Работа над этюдами	В основе работы над этюдами находится понятие композиции и законы ее построения. Предлагается сочинить композиции: - на основе музыкальной или литературной драматургии - на тему, определенную самими студентами композиция может быть индивидуальной, в паре, и в группе. По степени освоенности материала и при условии готовности студентов им предлагается попробовать сочинение этюдов: - на основе литературной или музыкальной драматургии, живописи, искусства фотографии - на основе сочиненной ситуации в разных жанрах.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера», М., «Искусство», 1986
2. Морозова Г.В. «Пластическая культура актера», М., ГИТИС, 1999
3. Карпов Н.В. «Уроки сценического движения», М., ГИТИС, 1999
4. Дрознин А.Б. «Физический тренинг актера по методике А. Дрознина», Москва, ежемесячник «Я вхожу в мир искусства», 2004

5. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы» Методическое пособие, М., ВГИК, 2009
6. Кох И.Э. «Основы сценического движения», Изд. 2-е, испр., С-П., Планета музыки: Лань, 2010
7. Немеровский А.Б. «Пластическая выразительность актёра», М., ГИТИС, 2010
8. Барба Э., Саварезе Н. «Словарь театральной антропологии», М., «Артист. Режиссёр. Театр», 2010

б) Дополнительная литература

1. Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера», М., Просвещение, 1966
2. Морозова Г.В. «Сценический бой», М., Искусство, 1975
3. «Основы сценического движения» Пособие под редакцией Коха И.Э., М., «просвещение», 1976
4. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1. М., 1982, Ч.2., М., ГИТИС, 1983
5. «Пластическое воспитание актера в театральном ВУЗе», Л., ЛГИТМиК, 1987
6. Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера», М., ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003
7. Волконский С.М. «Выразительный человек», Изд. 2-е, испр., С-П., «Лань», 2012
8. Дроздин А.Б. «Дано мне тело... Что мне делать с ним?», М., «Nova», 2013

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.l'п/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- TeaTrDOC: <http://www.teatrdoc.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,

**включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем**

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB 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.

**9. Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, снабженными столами, стульями, безопасными для использования на занятиях по дисциплине сценическое движение, матами, осветительными приборами на потолочных и настенных креплениях, пультом управления светом, звуковыми колонками, усилителем, звуковым пультом с возможностью коммутации различных источников сигналов; просмотрowymi залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	УК-6, УК-7	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	УК-6, УК-7
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – овладение теоретическими и методическими основами сценического движения – подготовка к выполнению пластических композиций, этюдов на основе художественного материала	УК-6, УК-7
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – выполнение упражнений, тренингов, этюдов	УК-6, УК-7
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных заданий по подготовке к выполнению индивидуального тренинга, сочинению композиций, этюдов
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – создание художественных образов с помощью пластической выразительности на основе замысла постановщика – аргументированная оценка этюдов, каждого их компонента, работы на основе худ. материала.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение тренинга, пластической композиции, этюда
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование	– теоретическая и практическая разработка темы

	навыков практического использования знаний	композиции, этюда – обучающийся может поставить задачу по пластическому решению сцены специалисту по хореографии, сценическому движению (сцен.бою)
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– пластические композиции, работа над этюдом на основе художественного материала выполнены с использованием необходимых приемов и методов сценического движения – выполненные композиции, этюды на основе художественного материала соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений – композиции, этюды на основе художественного материала выполнены самостоятельно, в отведенное время

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-6	Композиции Работа над этюдом отрывком на основе художественного материала Зачет
2.	УК-7	Композиции Работа над этюдом отрывком на основе художественного материала Зачет

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Сценическое движение» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- композиция,
- этюд на основе художественного материала,
- зачет .

Композиция

Работа над композицией складывается из нескольких этапов:

- разработки замысла композиции (определение темы, элементов сценического движения входящих в неё, подбор музыкального или шумового оформления);

- репетиционного периода, включающего уточнение замысла, реализацию пластического, пространственного и мизансценического решения.

Примеры этюдов:

- композиция на парное взаимодействие с элементами акробатики;
- композиция на работу со стулом;
- композиция на работу с выбранным предметом;
- композиция на выбранную музыку.

Работа над этюдом на основе художественного материала предполагает:

- поиск смыслового решения материала,
- определение темы, сверхзадачи отрывка,
- построение композиции отрывка,
- определение действия и контрдействия,
- подбор иных выразительных средств (музыка, костюм, реквизит)
- поиск образно-эмоционального решения пространства и атмосферы этюда.

Зачет проходит в форме показа композиций или этюдов на основе художественного материала, поставленных обучающимися на площадке.

1.5. Оценивание результатов зачета

Оценка «зачет» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему достаточный уровень представленных для показа композиций или этюдов на основе художественного материала.

Оценка «незачет» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему достаточный уровень представленных для показа композиций или этюдов на основе художественного материала.

4. Оценивание результатов показа композиций, этюда на основе художественного материала, зачета

Результаты выполнения каждой композиции, этюда на основе художественного материала, а также зачета с оценкой определяются оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценки **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»** означают успешное выполнение творческого задания, сдачи зачета с оценкой.

Оценка композиции, этюда на основе художественного материала является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений преподавателя за ходом работы. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации,

качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы сценического движения, способному логично и художественно найти пластическое, смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через пластику актера на площадке, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы сценического движения, способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через пластику актера на площадке, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки (недостаточно глубоко продумана и разобрана ситуация этюда), убедительные художественные результаты в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, усвоившему основные элементы сценического движения, способному логично и художественно найти смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через пластику актера на площадке, но не достигшему убедительных художественных результатов (недостаточно глубоко продумана и разобрана ситуация этюда, не найдена острая форма выражающая образно-эмоциональную атмосферу, допускаются неточности в построении действенного движения) и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения творческого задания.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не усвоившему основные элементы сценического движения, не способному логично и художественно найти пластическое, смысловое и пространственное решение творческого задания, реализовать его через пластику актера на площадке, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения творческого задания.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины Сценическое движение
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
специализация программы специалитета Режиссер неигрового кино- и телефильма
на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

1.1.....;
1.2.....;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

2.1.....;
2.2.....;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:

3.1.....;
3.2.....;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры неигрового фильма _____ В.П. Лисакович
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер неигрового кино- и
телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной ознакомительной практики составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики:

Лисакович В.П., заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России

Гелейн А.И., профессор, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей Москвы

Программа учебной ознакомительной практики включает указание места практики в структуре образовательной программы, объема практики в зачетных единицах, в академических и астрономических часах; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; содержание практики; указание способа и формы ее проведения; формы отчетности по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма

Протокол № 18 от 15.09. 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ В.П. Лисакович
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цели и задачи учебной ознакомительной практики	4
2. Место учебной ознакомительной практики в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной ознакомительной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Содержание учебной ознакомительной практики	6
5. Организация проведения учебной ознакомительной практики	7
6. Форма отчетности об учебной ознакомительной практике	8
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения учебной ознакомительной практики	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	10
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения учебной ознакомительной практики	10
9. Информационные технологии, используемые при проведении учебной ознакомительной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Материально-техническое обеспечение учебной ознакомительной практики	11
11. Особенности прохождения учебной ознакомительной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной ознакомительной практики	13
12.1. Процедура защиты отчета об учебной ознакомительной практике	14
12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	14
12.3. Критерии оценки результатов учебной ознакомительной практики	19
Приложение 1. Дневник прохождения учебной ознакомительной практики	20
Приложение 2. Отчет об учебной ознакомительной практике	24
Приложение 3. Характеристика обучающегося специалитета	25
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе учебной ознакомительной практики	27

1. Цель и задачи учебной ознакомительной практики

Учебная ознакомительная (далее – ознакомительная) практика как часть учебного процесса проводится для формирования универсальной и общепрофессиональной компетенций, нацелена на закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний о процессе производства аудиовизуальной продукции на всех этапах.

Задачами учебной ознакомительной практики является получение представления о:

- принципах функционирования съемочной группы как основной производственной единицы, организационной структуре и функционировании профессиональной киностудии в целом и ее основных подразделений;

- особенностях каждого технологического этапа создания аудиовизуальных произведений на профессиональных производствах.

2. Место учебной ознакомительной практики в структуре образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер неигрового кино- и телефильма, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем ознакомительной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 академических (27 астрономических) часов. Ознакомительная практика проводится в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Учебная ознакомительная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Режиссура неигрового фильма», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства».

На знания, умения и навыки, полученные во время учебной ознакомительной практики в дальнейшем освоении основной профессиональной образовательной программы будут опираться:

- учебная практика по освоению технологии творческо-производственного процесса;

- выполнение учебных работ, видеопроектов по дисциплинам «Режиссура неигрового фильма», «Теория и практика монтажа».

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной ознакомительной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Организация учебной ознакомительной практики направлена на формирование у обучающихся универсальной и общепрофессиональной компетенций:

Категория универсальной компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
знать этапы производства неигрового кино- и телефильма;
организационную структуру студии; работу ее функциональных подразделений и съемочной группы;

уметь анализировать организацию совместной творческо-производственной деятельности представителей различных профессий в съемочном коллективе;

владеть навыками анализа работы сотрудников фильмопроизводящих и телевизионных организаций по созданию аудиовизуальных произведений.

4. Содержание учебной ознакомительной практики

Учебная ознакомительная практика предназначена для получения обучающимися представления об организационной структуре студии и ее основных технологических цехах.

Для прохождения практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, графиком ее проведения, видами самостоятельной работы, требованиями к оформлению отчета о практике, формой промежуточной аттестации.

Обучающиеся получают от руководителя практики общие и индивидуальные задания, выполнение которых должно отражаться в отчете.

Тематический план ознакомительной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение общих заданий, состоящих в ознакомлении с: – организационной структурой студии; – работой ее функциональных подразделений (дирекции, диспетчерской, отделов планирования, рекламы, маркетинга и сценарно-редакционных групп); – технологическим процессом создания фильма; – работой съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде; – спецификой и технологией функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма; – осуществлением взаимодействия съемочной группы и цехов студии. Выполнение индивидуального задания – анализ творческо-производственного процесса по конкретным параметрам:	Контроль со стороны руководителя практики

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Форма текущего контроля
		– 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.

5. Организация проведения учебной ознакомительной практики

Учебная ознакомительная практика проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.

Проведение учебной ознакомительной практики осуществляется непосредственно во ВГИКе или на основе договоров в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). В договоре должны быть указаны сроки практики, вид работ и работник данной организации, ответственный за прохождение практики обучающимся. Вопрос о месте прохождения практики рассматривается на заседании кафедры режиссуры неигрового фильма.

Направление обучающихся на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора Университета или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной киностудией ВГИКа, профильными лабораториями института или профильной организацией, вида и срока прохождения практики.

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры режиссуры неигрового фильма из числа научно-педагогических работников Университета.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа научно-педагогических работников кафедры режиссуры неигрового фильма (далее – руководитель практики от Университета) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от института:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;

- предоставляет рабочие места обучающимся;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 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.

6. Форма отчетности об учебной ознакомительной практике

Обучающиеся во время прохождения практики ведут *Дневник* установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы. Запись в дневнике подтверждается подписью руководителя практики от института (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки.

Результаты учебной ознакомительной практики обучающийся обобщает в форме письменного *Отчета*, соответствующего программе практики и содержащего письменно выполненное индивидуальное задание (не более 5–10 страниц текста) и материал практики в виде приложений к отчету.

Отчет о практике включает:

- Титульный лист (Приложение 2);

- Содержание;

- Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);

- Основная часть, в которой приводятся описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики,

перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;

– Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля – 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных обучающимся источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчете.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Отчет о практике вместе с дневником обучающийся представляет на кафедру сразу после окончания практики.

Защита отчета перед руководителем практики от Университета осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения учебной ознакомительной практики

7.1. Основная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов. – М., 1962.
2. Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896-1916 гг. – М., 2002.
3. Вишневский Вен. Документальные фильмы дореволюционной России. – М., 1996.
4. Джулай Л.Н. Документальный иллюзион. – М., 2002.
5. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство
6. Киноведческие записки.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
8. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. СПб.: Искусство-СПб, 2000.
9. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
10. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста. – М., 2004.
11. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.
12. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
13. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.

7.2. Дополнительная литература

1. Аранович. С. Воспоминания. Рецензии. Дневники. – СПб., 1998.
2. Взгляните на лицо: Сб. – М., 1975.
3. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М., 1981.
4. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. – М., 2002.
5. Гуревич Л. Линия судьбы. – М., 1981.
6. Клейман Н.И. Формула финала. – М., 2004.
7. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
8. Меркель М. Портреты. – М., 1976
9. Непомнящий Т. Рассказы о доме своем. – М., 1979.
10. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь. – М., 1988.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения учебной ознакомительной практики

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.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/>

9. Информационные технологии, используемые при проведении учебной ознакомительной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
4. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

10. Материально-техническое обеспечение учебной ознакомительной практики

Проведение учебной ознакомительной практики осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для прохождения ознакомительной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения ознакомительной практики
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24B x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN

Наименование специальных помещений для прохождения ознакомительной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения ознакомительной практики
	- SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA - грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; - пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); - учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV - тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс , состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Учебная ознакомительная практика может проводиться также в организациях, осуществляющих деятельность в области кино-, теле- и других экранных искусств (профессиональных студиях по производству аудиовизуальной продукции, телецентрах, тон-студиях и других организациях соответствующего

профиля, оснащенных современным профессиональным оборудованием и имеющих квалифицированный штат специалистов).

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.

11. Особенности прохождения учебной ознакомительной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение ознакомительной 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 ознакомительной практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной ознакомительной практики

Для оценки уровня сформированности универсальной и общепрофессиональной компетенций обучающегося по итогам практики

проводится промежуточная аттестация в форме зачета на основании защиты отчета о практике. При оценке результатов практики учитываются:

- качество и полнота составления отчета о практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;
- характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета об учебной ознакомительной практике

Защита отчета об учебной ознакомительной практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентацией итогов и ответы на вопросы по существу отчета.

Примерные вопросы к зачету по практике:

- опишите структуру организации, осуществляющей деятельность в области кино-, теле и других экранных искусств;
- перечислите функциональные обязанности сотрудников соответствующих подразделений кино, видео- и телестудий, в которых проводилась практика;
- опишите технологический процесс создания фильма, работу съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном периоде;
- охарактеризуйте специфику и технологию функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами на всех этапах производства фильма
- как осуществляется взаимодействия съемочной группы и цехов студии.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	УК-6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ОПК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

При защите отчета о практике оценивается уровень овладения обучающимся знаниями, умениями, навыками в соответствии с содержанием программы практики и запланированными результатами и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	В полном объеме сформирована система знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	Сформирована система знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	Отсутствие системы знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа	В полном объеме сформирована система знаний в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа	Сформирована система знаний в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа	Отсутствие системы знаний в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа
	ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве	В полном объеме сформирована система знаний роли научно-технического прогресса в развитии кинематографа	Сформирована система знаний роли научно-технического прогресса в развитии кинематографа с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания роли научно-технического прогресса в развитии кинематографа	Отсутствие системы знаний роли научно-технического прогресса в развитии кинематографа
Практические умения					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной	УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей	В полном объеме сформированы умения планировать	Сформированы умения планировать перспективные цели	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения	Отсутствие сформированных умений планировать

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда с незначительными замечаниями	планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
	УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	В полном объеме сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	Сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	Отсутствие сформированных умений использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры	В полном объеме сформированы умения находить и использовать информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры	Сформированы умения находить и использовать информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения находить и использовать информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры	Отсутствие сформированных умений находить и использовать информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры
	ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в	В полном объеме сформированы умения следить за изменениями в современном кинопроизводстве	Сформированы умения следить за изменениями в современном кинопроизводстве с незначительными	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения следить за изменениями в современном	Отсутствие сформированных умений следить за изменениями в современном кинопроизводстве

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	современном кинопроизводстве		замечаниями	кинопроизводстве	
<i>Практические навыки</i>					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Успешное применение навыков реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	В целом обладает навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Отсутствие навыков реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
	УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата	Успешное применение навыков критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата	В целом обладает навыками критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата	Отсутствие навыков критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной	ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к	Успешное применение навыков формулировки собственной аргументированной позиции по отношению к современным тенденциям в	В целом обладает навыками формулировки собственной аргументированной позиции по отношению к современным тенденциям в	Несистемное, фрагментарное обладание навыками формулировки собственной аргументированной позиции по отношению к современным тенденциям	Отсутствие навыков формулировки собственной аргументированной позиции по отношению к современным тенденциям в

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	современным тенденциям в кинематографе	кинематографе на основе знаний в области истории, философии, эстетики	кинематографе на основе знаний в области истории, философии, эстетики с незначительными замечаниями	в кинематографе на основе знаний в области истории, философии, эстетики	кинематографе на основе знаний в области истории, философии, эстетики

12.3. Критерии оценки результатов учебной ознакомительной 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)**

Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма

ДНЕВНИК

**прохождения учебной ознакомительной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»**

**Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от 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

[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)**

**Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**

ОТЧЕТ

**об учебной ознакомительной практике в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер неигрового кино- и телефильма**

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

(адрес организации)

(название отдела)

(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от 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)Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры неигрового фильма**ХАРАКТЕРИСТИКА**

обучающегося специалитета по специальности

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета:

Режиссер неигрового кино- и телефильмаОбучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,

ученая степень, должность руководителя практики от института)

прошел(а) учебную ознакомительную практику.

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы универсальная и профессиональная компетенции:

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
2.	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни			
3.	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			

*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.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры неигрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе **учебной ознакомительной практики**

специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

специализация программы специалитета **Режиссер неигрового кино- и телефильма**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры неигрового фильма _____

(подпись)

В.П. Лисакович

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Специальность – 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма»

Форма обучения – очная

Москва, 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В.Скуйбин
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	7
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	8
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	8
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	9
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;
- сохранение и укрепление здоровье обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
- совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма»), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподается дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способен поддерживать должный уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	—	—	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	—	—	—	—	—	—	—
Лекции		—	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия	34	34	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	32	32	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	—	—	—	—	—	—	—
ИТОГО:	акад.час.	72	72	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	2	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	—	6	—	6	12
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	—	6	—	6	12
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	—	6	—	6	12
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	—	6	—	6	12
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	—	6	—	4	10
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	—	4	—	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	—	34	—	32	72

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в психофизической

надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность обучающихся в процессе обучения. Общие закономерности работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность обучающихся. Заболеваемость обучающихся период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как средства активного отдыха.
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора средств ППФП обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе. Понятие производственная физическая культура, ее содержание и составляющие. Рост нетрадиционной гимнастики в профессиональной деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей, климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственный коллектив.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- подготовку к практическим занятиям;
- изучение специальной литературы для написания реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.
3. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.
4. Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1985.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает:

- игровым спортзалом (17 x 12 м), оснащенным раздевалками и душевыми
- тренажерным залом (6 x 10 м) оборудованным раздевалками, и душевыми, полным комплектом тренажеров (штанги, гантели, бегущая дорожка, велотренажеры).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-7
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-7
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	УК-7
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата	УК-7
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов – успешность выполнения контрольных нормативов – успешность написания реферата

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов – участие в обсуждении теоретических вопросов реферата – реферат выполнен своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – самостоятельная теоретическая разработка темы реферата – самостоятельная работа по сбору, анализу и интерпретации информации по теме реферата – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по теме реферата
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– контрольные нормативы – защита реферата – Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- контрольные нормативы
- реферат
- зачет

Контрольные нормативы

Вид контрольного норматива	Показатели для:	
	юношей	девушек
Челночный бег 8-9 м	20 сек.	23 сек.
Прыжок в длину с места	230 см	170 см
Сгибание/разгибание рук, в упоре лежа	36 раз	18 раз
Приседания за минуту	46 раз	25 раз
Поднимание туловища за минуту, лежа на спине, руки за головой, ноги зафиксированы	46 раз	36 раз

Реферат. Выполняют обучающиеся, освобожденные от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья, под руководством преподавателя, ведущего с ними занятия по дисциплине. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одного из разделов дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом строе.
2. Физическая культура в Средние века.
3. Физическая культура в период Нового времени.

4. Физическая культура в капиталистических странах в период до Второй мировой войны (и после).
5. Физическая культура в капиталистических странах в период после Второй мировой войны.
6. Физическая культура в России.
7. История международного спортивного движения (2-я половина XIX в.).
8. История развития легкой атлетики.
9. Обзор Олимпийских игр.
10. Понятия физической культуры, физического воспитания, физического развития, спорта.
11. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов.
12. Оценка физического развития, функционального и психического состояния.
13. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений.
14. Спонсорство и спорт.
15. Физические качества спортсменов
16. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
17. Аутогенная тренировка.
18. Раздумья о здоровье Н.М.Амосова
19. Биоритмология.
20. Физическая культура – условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов окружающей среды.
21. Взаимосвязь физической, умственной и творческой деятельности.

Зачет. Выставляется по совокупности выполненных контрольных нормативов, защиты реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

3. Шкалы оценивания результатов обучения **Оценивание результатов зачета**

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, выполнил контрольные нормативы. Тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, обучающийся логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся не справился с контрольными нормативами, допустил принципиальные ошибки при их выполнении. Тема реферата разработана на достаточно низком теоретическом уровне, обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт»

специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

специализация программы специалитета «Режиссер неигрового кино- и телефильма»

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья

_____ А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер неигрового кино- и телефильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2022

Составитель – зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф. Андреев Андрей Леонидович.

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
5. Содержание дисциплины (модуля)	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
6. Лабораторный практикум	17
8. Самостоятельная работа студентов	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	49
9.1. Основная литература	49
9.2 Дополнительная литература	49
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	50
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение философии помогает студентам овладевать методологией творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных процессов в обществе и государственной культурной политики, формированию гражданской позиции будущих работников кино и телевидения.

Знакомство с философией позволит студентам осмыслить развитие человеческой мысли, познакомиться со взглядами крупнейших философов античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления, получить представление об основах общественной жизни и социальной антропологии.

Он позволяет вырабатывать у студента:

- понимание философии как методологии познавательно-теоретической деятельности человека;
- готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;
- целостное представление о картине мира, ее научных основах;
- умение философски анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной деятельности;
- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;
- готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;
- навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать информацию для решения проблем возникающих в профессиональной деятельности;
- навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы эвристических методов и приемов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 2 курсе. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 108 акад. ч. или 81 астр.ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий,

на основе самооценки и образования в течение всей жизни	средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ОПК-1 Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПК-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания ПК-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели ПК-1.3. Владеет навыками самоанализа (рефлексии) ПК-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки ПК-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания ПК-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ОПК-3 Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3.1. Знает риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке, иметь представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия на русском языке ОПК-3.2. Знает исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения ОПК-3.3. Умеет анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации ОПК-3.4. Умеет распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации ОПК-3.5. Владеет навыками расширять свое научное мировоззрение на основе получаемых знаний ОПК-3.6. Владеет навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 ак. час. (81 астр. час)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:	72			34	30				
Лекции	64			34	30				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный									

практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	8			2	6				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	экзамен				36				
Всего часов	108			108					

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем		Общая трудоем- кость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия. в том числе		Самостоя- тельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука		6		
2	Основные философские школы античности		10		2
3	Философия Средневековья		6		
4	Философия Возрождения		4		
5	Философия Нового времени		4		
6	Философия в век Просвещения		4		
7	Немецкая классическая философия		6		
8	Европейская философия после Гегеля		6		
9	Марксизм и марксистская традиция		4		2
10	Философия в России		6		2
11	Современная зарубежная философия		4		2
12	Философия познания		2		
13	Человек, его деятельность и сознание		2		
14	Философское понимание общества и истории		6		
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108			

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «Философия» является то, что компетенция, связанные со способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества

в социально-историческом, этическом и философском контекстах формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции	Наименование темы (дисциплины)	Содержание
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука	Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии. Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии. Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем. Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии. Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика. Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм - противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма. Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии. Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки. Религия как источник философских проблем и размышлений.
УК-1, УК-	Тема 2. Основные философские школы	Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии. Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь

6, ОПК -1, ОПК -3	античности.	мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита. Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей...». Софистика как просвещение и как симптом упадка. Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение Аристотеля о материи и форме, анализ движения и причинности. Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и платоновская традиции в философии. Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская позиция. Пиррон. Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.
УК-1, УК-6, ОПК -1, ОПК -3	Тема 3. Философия Средневековья	Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с язычеством и ересями. Апологетика и патристика. Роль патристики в обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная патристика: различия в типах мышления. Ориген и Тертуллиан. Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций. Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской философии на европейскую. Спор об универсалиях: реалисты и номиналисты. Абельяр, Альберт Великий, Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.
УК-1,	Тема 4. Философия	Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму.

УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Возрождения	Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно). Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в "Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. "Опыты". Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 5. Философия Нового времени	Переход от традиционного общества к современному. Модернити и модернизация. Эпоха Великих географических открытий и новые образы пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. Деятельный человек и его потребности. Мироощущение барокко. «Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное познание как центральная проблема философии. Механистическая картина мира. Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. Бэкона об «идолах», мешающих познанию. Развитие теории «двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. Переосмысление понятия знания: знание – сила. «Великое восстановление наук» и «Новый Органон». Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ и ученый. Дуализм Декарта, учение о двух субстанциях. Радикальное сомнение как исходный пункт на пути к истине. "Я мыслю, следовательно, я – существую". Критерии истины, интеллектуальная интуиция. Разум сотворен Богом так, что он не может обманываться в вещах, которые он воспринимает яснейшим образом. Дедукция как метод познания. Критика схоластики и проблема нового метода познания. Онтология и физика Декарта, Бог как источник движения. Механистическая концепция человека. Б. Паскаль и его отношение к декартовскому рационализму. Бытие на грани бездны. Человек как мыслящий тростник. Т. Гоббс: механистическая онтология и стремление к созданию универсального математического языка. Учение о природе человека, «естественном праве» и государстве. "Левиафан". Сенсуализм Дж. Локка. "Первичные" и "вторичные" качества. Человеческое сознание как <i>tabula rasa</i>. Трансформация гоббсовского учения об обществе и государстве. Становление политической философии либерализма, учение о делегировании власти и разделении властей. Эмпиризм и естествознание. «Гипотез не измышляю». Эволюция эмпиризма к субъективному идеализму. Дж. Беркли о проблеме существования. Сенсуалистское обоснование существования вещей и критика материализма Скептицизм Д. Юма. Учение о "чистом опыте". Развитие рационалистической традиции в философии Б. Спинозы. Материя как <i>causa sui</i>. Проблема причинности и свободы воли. Г. Лейбниц как ученый, философ и государственный деятель. Монадология и ее отношение к механистическому материализму. Трактат о причинности

		и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 6. Философия в век Просвещения	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса. Социальная философия III. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни. Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа. Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро. Ж.Ж. Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании Руссо. Историческое влияние руссоизма. Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества. Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева. Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 7. Немецкая классическая философия	Социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения немецкой классической философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Докритический и критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция. Этическое учение И. Канта. Категорический императив как основа этики. Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве человечества, идея всемирного гражданского состояния. Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков. Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", "Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных

		философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 8. Европейская философия после Гегеля	Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля. Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании. Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауер: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауера. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора. Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена. Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауер в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 9. Марксизм и марксистская традиция	Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в Германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье). Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметно деятельности - практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины. Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Опредмечивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса. Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника.

		Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме. Э. Бернштейн, К. Каутский и революционный марксизм. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. Ленина и А.А. Богданова. Исторические судьбы марксизма в XX веке. Различия в оценках Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. Концепция мировой революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о дальнейших путях развития советского общества. Вульгарный социологизм и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах А. Грамши. Философское творчество Д. Лукача. Интерпретация марксизма в Китае. Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху «оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. Исследования в области семиотики, московско-тартуская школа. «Марксистский ренессанс» 60-70-х годов XX века. Проблема человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюссер. Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 10. Философия в России	Влияние православной культуры Византии на возникновение и развитие отечественной философской мысли. «Слово о законе и благодати» митр. Илариона. Синкретизм философской мысли Киевской и Московской Руси. Исихазм и «исихастские споры»: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Теория <i>translatio imperii</i>: «Москва – третий Рим». Особенности культурно-исторического и социально-исторического развития России, его сходство и различие с общеевропейской моделью. Повреждение полноты русского космоса в XVI – XVII вв. Идейные противоречия предпетровской эпохи и их философский контекст. Украинско-польское влияние на русскую культуру. Начало преподавания философии в высших учебных заведениях. Начало европейского образования и появление новой культурной генерации в XVIII в. Философское осмысление исторического пути России в контексте романтизма и немецкой классической философии. Эволюция взглядов Н.М. Карамзина. Историософия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности. Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева.

		Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин. Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и «своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской души у Достоевского. Русское как вселенское. Почвенничество Достоевского, его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель. Представления о будущем России во взглядах русских консерваторов пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-исторических типов Н.Я Данилевского. Закон «триединого процесса развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К Леонтьева как философская и политическая позиция. Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии. Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого. Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии. «Русская идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.Ф Эрн, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры. Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление трагического опыта русской революции. Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности. Понятие месторазвития. Симфония народов и «евразийский национализм». Развитие философско-исторических идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева. Евразийство в современных дискуссиях по поводу путей развития России. Русский космизм. Философские идеи в творчестве В.И. Вернадского, учение о ноосфере. Жизнь как космическое явление. Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной верой и светским мировоззрением. Идейное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 11. Современная зарубежная философия	Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – начала XX века. Культ научно-технического разума и его критики. Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук. Неокантианство. Неокантианская концепция рациональности. Радикализация кантовского априоризма, отказ от понятия вещи-в-себе. наука как конструирование реальности. Науки о природе и науки о духе. Теория символических форм. Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий. «Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер).

		Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений. Феноменология и ее основные представители (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Хайдеггер и др.). Феномен как окончательная данность. Феноменология как метод и как фундаментальная онтология. Феноменологическая технология движения разума от наличного к его основаниям. Персонализм и экзистенциализм. Экзистенциальная философия о человеке в условиях его отчуждения, социальных кризисов и "пограничных ситуаций". Основные темы экзистенциального философствования: необходимость и случайность в судьбе человека; неизбежность смерти; одиночество и тайна; не-бытие; вина и ответственность; пограничная ситуация; отношение человека к своему призванию и смерти, проблема выбора; бессилие разума, свобода. Проблема жизни и смерти в творчестве М. Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя. Философская антропология экзистенциализма: человек как проект. Свобода и бунт. Концепция «осевого времени» в философии К. Ясперса. Х. Ортега-и-Гассет. Философия прагматизма. Ч.С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи. Инструментальная концепция истины, истина как «кредит». Поздний прагматизм (Р. Рорти) и его эволюция в сторону герменевтики. Неопозитивизм: Б. Рассел, "Венский кружок". Философия как деятельность по прояснению мысли. Превращение философии в анализ языка. Отождествление логической структуры языка с логической структурой мира. Л. Витгенштейн и эволюция его взглядов. Аналитическая философия. Кризис неопозитивизма и возникновение постпозитивизма (Т. Кун, К. Поппер). Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни структурализма. Система артефактов как текст. Проблема дешифровки кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и проблема смысла. Неомарксизм и постмарксизм. Франкфуртская школа и ее основные представители. Критика массовой культуры и превращения духовных ценностей в товар. «Диалектика просвещения» в интерпретации М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Человек эпохи позднего капитализма в трактовке Г. Маркузе. Ю. Хабермас: теория коммуникативного действия, концепция «колонизации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности. Философия в ситуации постмодерна.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 12. Философия познания	Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, практика. Философия как теория познания. Познавательные способности человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная обусловленность познания. Донаучные способы познания мира. Наука как форма теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного метода. Понимание и объяснение. Познавательные установки науки и критерии научности, интенция объективности. Знание и мнение, вера и убеждения. Наука как специализированная форма познания. Институциональный аспект науки. Философия и методологические проблемы науки. Философская рефлексия в науке XX века: А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные

		уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда. Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. Единство чувственного и рационального в познании. Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности. Вопрос об истине. Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. Истина как процесс. Критерии истины. Вера и знание. Практика как критерий истины. Истина объективная и субъективная, абсолютная и относительная. Истина как противоречивое единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как философская позиция. Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека. Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция социальная. Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. Социальное неравенство, проблема справедливости. Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность человеческого существования, проблема отчуждения человека от его родовой сущности. Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения. Человек и мир. Практическое, теоретическое и эстетическое отношение человека к природе и социуму. Конечность индивидуального существования человека. Варианты решения проблемы жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема смысла жизни в мифологическом, религиозном, научном и философском сознании. Идеалы и ценности. Индивид, субъект, личность. Общее и особенное в личности человека. Процесс социализации, превращение социальных норм в установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных ценностей. Понятие идентичности. Личность, общество, государство, этнос. Человек в традиционном и современном обществах. Основные модели

		отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, необходимость, ответственность. Мораль, политика, искусство; социальная ответственность художника. Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 14. Философское понимание общества и истории	Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. Проблема происхождения общества в истории философской мысли. Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-исторические общности. Социальная дифференциация и социальная мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие модернизации. «Социальное государство». Человек в традиционном и современном обществах. Отношение сознания к бытию применительно к обществу. Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных отношений: материальные и идеологические. Целостный характер социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и социальную ситуацию в целом. Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность культуры, методологические подходы к определению культуры. Дикость, варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная культура, общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу. Проблема своеобразия российского пути развития. Социальные трансформации на рубеже XX и XXI веков. Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества знаний». Советская модель социального устройства и современное российское общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего развития. Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамашины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего». Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студентов

Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Краткий словарь философских понятий

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. “недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом

психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут — неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского *atribuo*, что означает: наделяю.

Бытие - предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. — это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация— один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. — логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный — "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность — правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время — одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм — философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощенную трактовку материализма. Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой сознания. В итоге была предложена чрезвычайно примитивная трактовка

сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности снималась, поскольку она, якобы, устарела и не соответствует современным естественнонаучным представлениям. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

Герменевтика – направление, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник истолкования текста. Философская Г. видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части – из целого).

Гилозоизм – философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, материи, Космоса, природы.

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во втором смысле – это сложный процесс познания, заключающийся в выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении.

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.

Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества.

Дедукция – метод исследования и способ рассуждения, предполагающий движение мысли от общего утверждения (посылки) к частному заключению (выводу).

Деизм - теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога. Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, заведшего сконструированные им часы и предоставившего дальнейшее «естественному ходу вещей». Бог, т.о., трактуется в качестве первотолчка; он вне мира и не вмешивается в деятельность природы и человека.

Декомпозиция – метод, основанный на расчленении задачи на ряд взаимосвязанных локальных подзадач, решаемых независимо друг от друга с последующей координацией результатов с точки зрения целостности; метод анализа объекта в соответствии с моделью, расчленённой на фрагменты, которые рассматриваются автономно, но с обязательным при последующем синтезе согласовании целей фрагментов с целью всего объекта.

Детерминизм – философское учение о взаимной связи и зависимости явлений, событий и процессов, из которых складывается действительность и которые придают ей упорядоченный, законосообразный характер.

Дефиниция – логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем; 2) результат определения какого-либо понятия, представляющий в явной и сжатой форме его основное содержание

Деятельность – особый способ взаимодействия человека с внешним миром, отличный от поведения и действий животных. В отличие от животных, которые приспособляются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и создает “вторую реальность”, опосредующую его отношение к “первой реальности” – природе.

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценой мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных

мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон –существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея – идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. – совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой – высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный – внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм – принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённом социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество – одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм – методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде,

обеспечивая превращение действительности в "понятный" и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустриальное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли – информационной экономики.

Иррационализм – учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д.

Истина - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам

окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делающих акцент делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается довольно часто и. интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного

диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод – способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология – совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения; познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.: живой организм – особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Милетская школа - группа философов, живших в одном из крупных торговых центров Малой Азии – г. Милете и ставших родоначальниками философии античного общества (6 – 5 века до н. э.). Основатель М.ш. – Фалес. Огромной заслугой представителей М Ш. было то, что они первыми отказались от религиозно – мифологического объяснения мира и обратились к объяснению природы, исходя из нее самой. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для возникновения и развития европейской науки.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. Своеобразие античного М. обязано своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М.

социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется,

функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, инфомационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Энштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (nominalis – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие

понятия – универсалии – не более чем простые имена (*nomine*), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческой деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н. – новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект – субъектное отношение). О. – сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми.

Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Опредмечивание и распредмечивание - категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Определмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга определмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. о. " может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития

науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение - философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм - признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм - философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, 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 (prīncipiūm – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое – к свойствам частей, части – к специфике целого. Пример – технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: "Познай самого себя".

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность – фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Неразвитое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённой 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 хнаниях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. – это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность – математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение – понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно

понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия соплагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно включает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие

характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроеизводственных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выводение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – *cogitatum* или *dictum* – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами

действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (phileo – люблю, sophia – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее

большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой , о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной

(обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов.

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель
3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья?
4. Отличие греческой философии от китайской и индийской
5. Фома Аквинский и средневековая схоластика
6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание
7. Декарт и теоретическое знание

8. Гегель: философия и диалектика
 9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики.
 10. Как возможно истинное знание по Канту?
 11. Немецкая классическая философия
 12. Гегель и Маркс: единство и различие
 13. Проблема отчуждения в философии Маркса
 14. Проблема смысла жизни в философии
 15. Проблема человека в философии
 16. Философия и культура
 17. Философские основы государственной культурной политики.
 18. Культура и цивилизация – философский аспект
 19. Философия и искусство
 20. Философия и религия
 21. Философия и мораль
 22. Социальная философия
 23. Философия науки и техники
 24. Философия и глобальные проблемы современности
 25. Философия Ницше
 26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли
 27. Русская философия и ее истоки
 28. Философия всеединства В.Соловьева
 29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева
 30. Экзистенциализм
 31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм
 32. Прагматизм
 33. Глобальные проблемы – вызов человечеству (философский аспект)
 34. Философские идеи в кино
- и другие по выбору и предложениям студентов с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские варианты реферативной тематики).

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52
3. Философский словарь. М.: Алгоритм, 2021.

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М.: Культурная революция; Республика, 2012.
3. Гайденок П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденок П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. Уфа.: ARC, 2012.
6. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии. 2016. № 10. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52

7. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2007.
8. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf
9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М. : Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
10. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
11. Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб.: [Азбука-классика](#), 2009.
12. Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2000. URL: <https://www.abirus.ru/>
13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. М.: Миф, 1993.
14. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006.
15. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. СПб.: Наука, 2000.

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
2. Философский портал <http://www.philosophy.ru/>
3. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>
4. Библиотека Гумер
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация

Режиссер неигрового кино- и телефильма

Квалификации

Режиссер неигрового кино- и телефильма

Режиссер игрового кино- и телефильма

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составитель – доцент Богун А. И.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа 2017г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2022г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2022

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.

Целями освоения студентами дисциплины «Фильмопроизводство» являются - получение знаний, развитие умений и навыков, которые позволят студентам овладеть специфическими технологиями производства фильмов, различных видов и жанров.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными особенностями организации фильмопроизводства; с системой производственно-экономических показателей, необходимых для определения сроков технологических периодов производства и расчета себестоимости фильма; Знания в области организации производственного процесса, полученные студентами на лекциях, семинарах и практических занятиях, должны способствовать их эффективной профессиональной деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

Дисциплина «Фильмопроизводство» относится к профессиональному циклу базовой части ООП, её изучение осуществляется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Кинодраматургия», «Кинотехника и кинотехнология»,

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного прохождения «Преддипломной (проектно-творческо-производственная) практики»

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Фильмопроизводство» обучающийся должен:

1) знать:

основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

комплексы выполняемых работ на всех этапах производства фильма; технические и технологические связи съемочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы;

организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы; функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;

организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания фильма на высоком художественном и профессиональном уровне.

2) уметь:

анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта;

разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации;

организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами;

3) **владеть:**

методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Процесс изучения дисциплины «Фильмопроизводство» направлен на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций (ПКО)

Код и наименование обязательной профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обязательной профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности – организационно-производственный	
ПКО-3. владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования.	Знать: ПКО-3.1. разрабатывает режиссерский сценарий Уметь: ПКО-3.2. руководить процессом создания экранного произведения ПКО-3.3. совместно с творческо-производственной группой разрабатывать календарно-постановочные планы и сметную стоимость производства фильма. Владеть: ПКО-3.4. способностью обеспечивать выполнение комплекса работ по подготовке к съёмочному периоду. ПКО-3.5. способностью координировать работу художественно-производственного персонала ПКО-3.6. способностью обеспечивать выполнение комплекса работ по подготовке окончательной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного показа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов

Промежуточная аттестация в форме зачета.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач. ед. (144 ак. часа/108 астр. часов)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):			
Теоретический блок:			

Лекции			
Практический блок:			
Практические занятия	62	34	28
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	4	2	2
Практический блок:			
Форма промежуточной аттестации	3 6		3 6
Всего часов	72	36	36

2.2. Содержание разделов дисциплин.

Таблица №2

семестр	Название разделов	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			Лекции	Семинары Практические	индивидуальные	Самостоятельная работа
7	Раздел I. Введение	10		10		0
7	Раздел II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта	12		12		0
7,8	Раздел III. Производственный этап	38		36		2
8	Раздел IV. Пост - производственный этап	6		4		2
8	Раздел V. Промежуточная аттестация: зачет	6		0		6
	Итого по дисциплине:	50		62		10
	Зач. единиц:		2			

2.2.1. Тематический план дисциплины

Таблица №3

№	Название разделов и тем	Количество часов				
		всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			СРС
			лек.	практ.	инд.	
	2 курс, 3 семестр					
	Раздел I. Введение					
1	Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе.	2		2		0
2	Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.	2		2		0

3	Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.	2		2		0
4	Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.	2		2		0
5	Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства.	2		2		0
Раздел II. Предпроизводственный этап(девелопмент) – подготовка проекта						
6	Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма	2		2		0
7	Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма	2		2		0
8	Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.	2		2		0
9	Тема 9. Продюсерский проект.	2		2		0
10	Тема 10.Постановочный проект фильма.	2		2		0
11	Тема 11. Планирование фильмопроизводства	2		2		0
Раздел III. Производственный этап.						
12	Тема 12. Предподготовительный период.	3		2		1
13	Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.	2		2		0
14	Тема 14.Подготовительный период.	2		2		0
15	Тема 15. Выбор и утверждение актеров.	2		2		0
16	Тема 16.Подготовка съёмочных объектов.	2		2		0
17	Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.	3		2		1
Итого за 3 семестр:		36		34		2
2 курс, 4 семестр						
18	Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС).	2		2		0
19	Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.	2		2		0
20	Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.	4		4		0
21	Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).	4		4		0
22	Тема 22. Генеральная смета. Структура	4		4		0
23	Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков.	4		4		0
24	Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.	4		4		0
Раздел IV. Пост - производственный этап						
25	Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.	6		4		2
Итого за 4 семестр:		30		28		2
Раздел V. Промежуточная аттестация: зачет		6				
Общая трудоемкость:		2 зач. ед. (72 ак. часа/54 астр. часа)				

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Практический блок

Раздел I. Введение

Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. (ПКО-3.2)

Цели и задачи. Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний: специальная литература, отраслевые периодические издания, практический опыт авторитетных специалистов, международный опыт, интернет, киноvideопроизведения. Российская и международная профессиональная классификация организаторов фильмопроизводства. Продюсерские специализации.

Тема 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Система финансирования. Система производства. Система производственных услуг. Система проката и показа. Система подготовки кадров. Государственные и независимые производители, производственно-технические комплексы – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания. Краткая характеристика организаций кинематографии, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов. Модель современного продюсерского центра, производящей кинокомпания. Структура управления. Штат. Производственно-технические комплексы. Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Подразделения «Киноконцерна «Мосфильм».

Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Игровые фильмы. Неигровые фильмы (научно-популярные хроникально-документальные фильмы и кино-периодика. Мультипликационные фильмы (рисованные, объемно-кукольные, компьютерная анимация). Телесериалы.

Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Характеристика основных этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства. Цели, задачи, сроки. Предпроизводственный этап. Производственный этап. Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Сдача исходных материалов, получение прокатного удостоверения.

Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Информационные источники организующие производственный процесс. Информационные источники управляющие производственным процессом. Информационные источники, используемые для руководства персоналом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы и отдельными исполнителями. Компьютерные программы, применяемые при

создании информационных источников организации и управления фильмопроизводства. Коммуникация и координация информационных источников.

Раздел II. Предпроизводственный этап - подготовка проекта.

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.4)

Создание киносценария. Цели, задачи. Сценарные формы. Компьютерные программы, применяемые при создании и анализе киносценария. Формат киносценария полнометражного художественного фильма, современных телесериалов. Методы обработки киносценария. Утверждение киносценария, производственная версия киносценария. Производственный анализ киносценария – основа для разработки производственных и финансовых планов проекта. Постановочная сложность киносценария, проекта. Методы определения и систематизация затратообразующих производственно-экономических параметров киносценария. Факторы, характеризующие постановочную сложность. Влияние постановочной сложности кадра, сцены на производительность труда (выработку в съёмочную смену) и производственную себестоимость фильма. Характеристика типов постановочной сложности фильмов. Исполнители.

Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4 ПКО-3.5)

Режиссерский сценарий: его место в организации фильмопроизводства; форма записи. Съёмочный объект, сцена, кадр, (план). Производственно-техническая разработка сцены. Графическая раскадровка сцены. Монтажно-техническая разработка и постановочная сложность режиссерского сценария.

Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Производительность труда – показатель эффективности производства. Нормативы выработки – главный показатель для расчета производственных и финансовых планов. Средняя нормативная выработка, установленная руководящими плановыми отраслевыми органами или специально рассчитанная выработка для конкретного проекта с учетом всех факторов, влияющих на производительность труда. Рост производительности труда. Факторы, влияющие на рост или снижение производительности труда (на выработку в смену).

Тема 9. Продюсерский проект. (ПКО-3.2, ПКО-3.3)

Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации производства и финансирования кинопроекта. Продюсерское исследование киносценария: оценка зрелищного потенциала сценария (фильма); художественный анализ киносценария; производственный анализ киносценария; расчет сроков съёмочного периода; календарный план производства фильма; календарно-постановочный план; лимит затрат на производство фильма; план финансирования; источники финансирования; исполнители главных ролей; резюме творческого коллектива; варианты реализации готового фильма – гарантии прокатчиков или дистрибьюторов; бизнес – план; структура бизнес – плана.

Тема 10. Постановочный проект фильма. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Постановочный проект фильма – комплект творческих и организационно-управленческих документов. Художественное руководство режиссера-постановщика, при участии оператора-постановщика, художника-постановщика, второго режиссера и административное руководство исполнительного продюсера, линейного продюсера и директора. Контроль качества постановочного проекта. Оптимизация постановочных решений. Сроки исполнения. Информационная основа работы над постановочным проектом. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом. Разработка элементов постановочного проекта. Исполнители. Структура постановочного проекта. Значение постановочного проекта фильма. Предзащита постановочного проекта в съёмочной группе – подготовка к защите. Защита постановочного проекта фильма. Назначение сроков «защиты». Форма и процедура.

Тема 11. Планирование фильмопроизводства. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов. Планирование – главная составная часть управленческой деятельности. Виды планирования: производственное и финансовое. Предварительное планирование. Методы определения сроков производства и расчет предполагаемой себестоимости – лимит затрат. Стратегическое планирование. Виды стратегических планов. Информационная основа стратегического планирования. Оперативное планирование. Виды оперативных планов. Форма и содержание. Исполнители. Информационная основа оперативного планирования. Производственное и финансовое планирование. Стадии планирования. Методы планирования и координирования производственных процессов. Ежедневный и недельный учёт и контроль выполнения плановых заданий.

Раздел III. Производственный этап.

Тема 12. Предподготовительный период. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4 ПКО-3.5)

Цели, задачи. Определение сроков. Информационная основа для организации и управления работой в предподготовительном периоде. Смета предподготовительного периода. Организационные и управленческие мероприятия предподготовительного периода. Управление группой.

Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Руководящий состав съёмочной группы. Полномочия и взаимодействие. Современные требования к деловым качествам руководителей (продюсер, режиссер, директор, второй режиссер, оператор, художник и т. д.). Стилль и этика руководителей. Творческие, профессиональные и психологические основы формирования съёмочной группы. Формирование штатного, технического и вспомогательного составов съёмочной группы. Контрактная система. Оформление договора. Виды договоров. Функции параллельной группы – second unit; состав группы. Планирования затрат на оплату основного производственного

персонала съёмочной группы. Режиссёрская группа. Операторская группа. Художественно-постановочная группа. Звукорежиссерская группа. Административная группа. Права, обязанности, взаимодействие.

Тема 14. Подготовительный период. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Цель. Задачи. Продолжительность подготовительного периода. Продолжительность рабочего дня, рабочей недели для штатного персонала в подготовительном периоде. Смета подготовительного периода. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода. Управление группой. Производственные совещания. Готовность группы к съёмкам. Значение качества подготовительных работ для организации и осуществления ритмичности съёмочного процесса. Защита постановочного проекта – отчет перед продюсером о готовности к съёмочному периоду. Результативность подготовительного периода.

Тема 15. Выбор и утверждение актеров. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Исполнители – ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера. Функции ассистента режиссера по актерам, кастинг-директора. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли. Утверждению актеров на роль. Организационные и управленческие мероприятия при выборе актеров. Планирования затрат на оплату труда актеров.

Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Съёмочный объект. Объектные комплексы. Исполнители. Функции зам. директора по подготовке (Location Manager). Взаимодействие с режиссером-постановщиком, вторым режиссером, оператором, художником и директором.

Роль исполнительного и линейного продюсеров, директора. Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Организационные и управленческие мероприятия при подборе объектов. Особенности организации выбора интерьерных и экстерьерных объектов для проведения съемок в жилищном секторе и в общественных и государственных учреждениях. «Готовность» объекта к съёмкам и производительность труда. Контроль исполнения должностных обязанностей. Планирования затрат на оплату аренды интерьерных и экстерьерных объектов.

Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Роль продюсера, исполнительного, линейного продюсеров и менеджера в организации и подготовке кино-экспедиций. Информационная основа для организации работ по подготовке кино-экспедиций. Исполнители. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке киноэкспедиций. Планирования затрат на проведение киноэкспедиции. Способы снижения экспедиционных расходов. Организация и подготовка зарубежных киноэкспедиций. Роль продюсера. Организующая функция исполнительного продюсера при подготовке зарубежных экспедиций. Сроки принятия решений. Информационная основа для организации работ по подготовке зарубежных

киноэкспедиций. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке зарубежных киноэкспедиций. Соблюдение техники безопасности, производственной дисциплины и морально-этических норм. Организационные мероприятия принимающей стороны.

Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.4)

Сценическо-постановочные средства (СПС) в кинопроизводстве. Реквизит: личный, игровой, обстановочный, исходящий. Исполнители. Игровой транспорт. Животные. Костюмы: мужские, женские, детские; гражданские и военные. Исполнители. Пастиж (парики, накладки, бороды, усы); пластический грим. Исполнители. Формы приобретения СПС: покупка, аренда, изготовление. Выбор формы приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке сценическо-постановочных средств. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС. Планирования затрат на приобретения СПС.

Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Операторская экспликация. Маркетинг. Планирования затрат на оплату аренды операторского и светотехнического оборудования. Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; лимит затрат; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. (ПКО-3.2, ПКО-3.4, ПКО-3.5)

Трюк и зрелище. Виды трюков. Трюковая экспликация. Исполнители. Смета. Графическая раскадровка сцен. Информационная основа для организации работ по подготовке трюковых и сложно-постановочных сцен: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; календарно-постановочный план; генеральная смет

Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4)

Значение КПП в организации и управлении производственным процессом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы. Исполнители. Календарно-постановочный план – откорректированный вариант календарного плана съёмочного периода, на основе производственного анализа постановочного проекта. КПП – основа для оперативного планирования в съёмочном периоде и расчета генеральной сметы проекта. Информационная и нормативная основа планирования.

Тема 22. Генеральная смета. Структура. (ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4)

Генеральная смета – планируемые расходы фильмопроизводства. Себестоимость продукции; виды и структура затрат, включаемых в себестоимость; разделы и статьи генеральной сметы фильма. Методы определения затрат по статьям генеральной сметы, Информационная и

нормативная основа для расчета генеральной сметы: постановочный проект, календарно-постановочный план, лимит затрат. Исполнители.

Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4 ПКО-3.5)

Цели. Задачи. Продолжительность съёмочного периода, продолжительность рабочего дня, рабочей недели в съёмочном периоде. Методы определения временных параметров съёмочного периода. Информационная и директивная основа организации работ в съёмочном периоде. Организующая и контролирующая функция режиссера в съёмочном периоде. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке. Подготовка площадки к съёмкам. Организация быта. Техника безопасности. Функции административной группы. Особенности организации съёмочного процесса в различных географических и климатических зонах. Съёмочная смена. Виды работ. Организация и управление съёмочным процессом.

Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. (ПКО-3.2, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Продолжительность, содержание работ, состав группы. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде: Монтаж негатива изображения, изготовление оптического негатива перезаписи. Комплект исходных материалов по фильму. Анализ производственно-финансовой деятельности, финансовые отчеты по съёмочному периоду. Расформирование группы.

Раздел IV. Пост - производственный этап.

Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Прокатное удостоверение. (ПКО-3.2, ПКО-3.5, ПКО-3.6)

Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи в Госфильмофонд России. Комплект исходных материалов документального видеофильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи на хранение в Госфильмофонд России. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к занятиям

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;

Содержание самостоятельной работы студента:

1. Теоретический блок.

По теме 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся информационного обеспечения для изучения дисциплины.

По теме 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуры Российской киноотрасли и производственно-технических баз, предоставляющих услуги.

По теме 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся организации производства документальных фильмов с игровыми элементами

По теме 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему технологической целесообразности в организации фильмопроизводства.

По теме 5. Информационная и нормативная основа организации и управления процессом фильмопроизводства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся современных компьютерных технологий, применяемых при создании творческо-производственной информации.

По теме 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся подготовки киносценария для организации производственных процессов.

По теме 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся качества подготовки режиссерского сценария и его значения для организации подготовительных и съёмочных процессов.

По теме 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.

Задание для самостоятельной работы: изучить нормативы выработки при съёмках на различных типах съёмочных площадок.

По теме 9. Продюсерский проект –художественно-производственная стратегия создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру продюсерского проекта.

По теме 10. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру постановочного проекта.

По теме 11. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов.

Задание для самостоятельной работы: изучить методы и последовательность производственного и финансового планирование

По теме 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить задачи предподготовительного периода и его технологическую обоснованность

По теме 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся учёта профессионального фактора и творческо-психологической совместимости при формировании съёмочной группы.

По теме 14. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся функций и полномочий звукорежиссера в подготовительном периоде.

По теме 15. Выбор и утверждение актёров.

Задание для самостоятельной работы: изучить формы организации и проведения кастинга и методы расчёта актерской сметы.

По теме 16. Подготовка съёмочных объектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся получения разрешительных документов для проведения съёмок.

По теме 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся возможностей оптимизации экспедиционных расходов.

По теме 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. Исполнители.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся различных форм приобретения СПС.

По теме 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.

Задание для самостоятельной работы: изучить весь комплект современной операторской техники и приспособлений.

По теме 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить юридические аспекты, касающихся исполнения трюков и спецэффектов.

По теме 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).

Задание для самостоятельной работы: изучить форму и способы технического исполнения КПП.

По теме 22. Генеральная смета. Структура.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру Генеральной сметы и освоить методы расчета.

По теме 23. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить методы определения сроков съёмочного периода.

изучить вопросы организации съёмочных площадок в государственных учреждениях.

изучить вопросы, касающиеся проблемы переработок в смену.

По теме 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся всех видов работ в монтажно-тонировочном периоде.

По теме 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.

Задание для самостоятельной работы - изучить: комплект исходных материалов, необходимых для сдачи готового фильма; требования и процедуру получения прокатного удостоверения.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.*Таблица №5*

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов			Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек	практ	инд.	
2 курс, 3 семестр				
Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Ознакомление студентов с программой и методикой изучения дисциплины. Источники профессиональной информации. Технология производства и индустриальный кинематограф.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. Современная структура Российской киноотрасли. Структура киностудий и продюсерских компаний.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. Виды аудиовизуальной продукции и особенности организации их производства		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. Характеристика этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства АВП.		2		<i>Дискуссия</i>
Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. Характеристика основных видов, типов и форм информационных источников, необходимых при создании кинопроекта.		2		<i>Беседа</i>

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма				
Фундаментальное значение киносценария для эффективной организации фильмопроизводства; современный процесс создания киносценария. Производственный анализ киносценария, как аналитический процесс и как комплект производственных материалов, необходимых для организации и планирования фильмопроизводства.		2		<i>Семинар-визуализация</i>
Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма Значение режиссерского сценария и его художественных и производственно-технологических особенностей, в качестве основы постановочного проекта фильма. Форма и содержание. Производственно-техническая разработка сцены (break down). Графическая раскадровка (storyboord) режиссерского сценария– производственная «партитура» съемочного процесса.		2		<i>Семинар-визуализация</i>
Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. Особенности определения производительности труда в кинопроизводстве. Нормативы выработки и их применение при планировании сроков производства.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 9. Продюсерский проект. Продюсерский проект. –художественно-производственная стратегия создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.		2		<i>Семинар-визуализация</i>
Тема 10. Постановочный проект фильма. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи		2		<i>Семинар-визуализация</i>
Тема 11. Планирование фильмопроизводства. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков. Характеристика и технологическая обоснованность предподготовительного периода.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. Способы и методы организации съёмочной группы – временного, творческо-производственного коллектива, для производства кино -видеопродукции. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>

работников съёмочной группы.				
Тема 14. Подготовительный период. Характеристика подготовительного периода. Цели, задачи. Определение сроков. Факторы, влияющие на продолжительность подготовительного периода?		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 15. Выбор и утверждение актеров. Характеристика основных принципов и методов подбора актеров на кинопроект. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли.		2		<i>Беседа</i>
Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. Выбор и утверждение съёмочных объектов. Информационная основа для организации работ по выбору объектов.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. Основные формы и методы организации подготовки кино-экспедиции.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Итого за 3 семестр:		34		
2 курс, 4 семестр				
Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Систематизация и характеристика всех видов СПС и форм их приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке СПС.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования. Лекция 19. Систематизация и характеристика всех видов операторского и светотехнического оборудования.		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. Характеристика основных видов трюков и спецэффектов и особенности подготовки к съёмкам.		4		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). Календарно-постановочный план – главный организационно-управленческий документ производства АВ. Форма и методы создания КПП.		4		<i>Семинар-визуализация</i>
Тема 22. Генеральная смета. Структура Генеральная смета – калькуляция планируемых расходов. Структура		4		<i>Семинар-визуализация</i>

Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Информационная основа для организации и управления съёмочным процессом		4		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. Общая характеристика монтажно-тонировочного периода. Продолжительность монтажно-тонировочного периода		4		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение. Подготовка и сдача исходных материалов готового фильма. Перечень документов для получения прокатного удостоверения		2		<i>Практическое занятие с разбором конкретных ситуаций</i>
Итого за 4 семестр:		62		
Итого		62 ак. часов		

Удельный вес лекционных занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Фильмопроизводство» составляет 100 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Основная литература.

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Кривоулицкого, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: учебное пособие /Б. М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова, М.В.Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / под редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Сколько стоит фильм. Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов. Под общей редакцией В. И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2022.

Дополнительная литература.

1. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев. - 2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009 г.
2. КиноСтатистика 2007, 2008. Ежегодник о киноотрасли России. MovieResearchCompany. М. 2008,2009гг.
3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. редактор Ю. П. Орловский – М.: Контракт, Инфра-М, 2002 г.
4. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г.
5. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М.: ВГИК, 1979 г.
6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: ГревцовПаблицер, 2008г.
7. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под. ред. К. Н. Гусева: Издание 3-е, переработанное и дополненное М.: Проспект, 2003 г.
8. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 2000 г.
9. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г.
10. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: ВГИК, 2007 г.
11. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: «РосКонсульт», 1999 г.
12. ИрвингДейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. –М.: ГИТР, 2008 г.

Список нормативных правовых документов.

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 г.
3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 г., № 609.
4. Положение о национальном фильме. Утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4.
5. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993 г. №1904.
6. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010.
7. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 г. № 191-ФЗ.

8. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ.
9. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
10. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309.
11. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390.
12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.
13. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991.
14. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1.
15. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993 г. №4804.
16. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ.

Интернет-источники

1. www.fond-kino.ru
2. www.kinoproducer.ru
3. www.kinometro.ru
4. www.mkrf.ru
5. www.nevafilm.ru (аналитические материалы)
6. www.proficinema.ru
7. www.prospekt.org (электронные версии книг)
8. www.screenwriter.ru
9. www.kinodata.ru
10. [Официальный сайт кинокомпании Профит](http://www.profit.ru)
11. [Программа Кинопоиск](http://www.kinopoisk.ru)
12. [Приложение ЕАИС](http://www.eais.ru)
13. [Рейтинги Gallup](http://www.gallor.ru)
14. www.kinobusiness.com

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Используемые информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
3. Подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
5. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
6. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).
7. Используется стандартное программное обеспечение ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова». При освоении данной дисциплины специальное программное обеспечение не требуется.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает:

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование. (телевизор LG-65SJ930V(ЖК), медиапроигрыватель LG BLU-RAY-PLREER)
2.	Помещение (библиотеку) для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект аудиторных занятий;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Специализация

«Режиссер неигрового кино и телевидения»

Квалификации

Режиссер неигрового кино- и телефильма

Режиссер игрового кино- и телефильма

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах фильмопроизводства - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального	ПКО-3
	искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем фильмопроизводства.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на занятиях - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать проблемы производства кинофильмов и телевизионных фильмов
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации; ЗАЧЁТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-3	Обсуждения ЗАЧЁТ

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Фильмопроизводство», осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Зачёт

Обсуждение

В процессе обсуждения студенты высказывают собственные идеи по поводу постановочных проектов, готовых фильмов, или предложенного педагогом задания, связанного с практическими применением в организации фильмопроизводства. Этот метод развивает у студентов аналитические способности, и навык быстрого интеллектуального реагирования, необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения продюсерских подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.2 Оценивание результатов зачёта

Критерии оценивания знаний (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную

		концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в целом овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию его реализации; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и

		утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый не овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов, формируются билеты к зачету.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**: «ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «Пороговый» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.
2. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров.
3. Основные технологические этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП.
4. Компьютерные технологии создания, редактирования и аналитической обработки киносценария
5. Технология планирования производства АВП.
6. Задачи подготовительного периода и определение сроков.
7. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость и их влияние на формирование единого коллектива.
8. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом.

1.6.2 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачёту.

1. Профессиональная классификация продюсерских специализаций.
2. Система производства в российской киноотрасли.
3. Структура производственно-технической базы, предоставляющая полный комплекс киноуслуг («Мосфильм»).
4. Характеристика основных этапов создания и реализации кинопроекта.
5. Характеристика технологических периодов фильмопроизводства. Цели, задачи, сроки.
6. Киносценарий – основа фильмопроизводства

7. Методы обработки сценарного материала. Редактирование, оптимизация, форматирование.
8. Постановочная сложность кинопроекта. Факторы, характеризующие постановочную сложность.
9. Производственный анализ киносценария.
10. Источники и формы финансирования кинопроизводства.
11. Планирование в системе кинопроизводства. Основа планирования. Стадии планирования. Виды планов. Исполнители.
12. Подготовительный период. Сроки проведения. Цели и задачи.
13. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода.
14. Информационная основа организации и управления подготовкой к съёмкам.
15. Съёмочная группа. Особенности и критерии формирования. Руководящий состав съёмочной группы.
16. Режиссёр-постановщик и его роль в творческом и производственном процессах.
17. Режиссёрская группа. Состав и обязанности работников.
18. Операторская группа – состав и обязанности работников.
19. Художественно-постановочная группа – состав и обязанности работников.
20. Роль звукорежиссера в создании фильма.
21. Звукорежиссёрская группа. Качественные параметры звукозаписи.
22. Административная группа. Функции работников, состав, права и обязанности.
23. Постановочный проект фильма. Характеристика структуры постановочного проекта. Исполнители.
24. Режиссёрский сценарий и его отличие от киносценария.
25. Выбор и утверждение интерьеров и мест натурных съёмок.
26. Организационные мероприятия при подготовке киноэкспедиций.
27. Организационные особенности мероприятий при подготовке зарубежных киноэкспедиций.
28. Выбор и утверждение актёров на роли.
29. Подготовка сценическо-постановочных средств. Виды СПС.
30. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС.
31. Календарно-постановочный план (КПП). Исполнители. Информационная и нормативная основа, необходимая для разработки КПП.
32. Защита постановочного проекта. Цель, процедура.
33. Съёмочный период. Продолжительность. Цели и задачи.
34. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода.
35. Информационная и нормативная основа организации работ в съёмочном периоде.
36. Оперативное планирование в съёмочном периоде. Вызывной лист.
37. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке.
38. Съёмочная смена. Виды работ. Продолжительность смены.
39. Специфика производства съёмок в интерьере, павильоне, на натуре.
40. Монтажно-тонировочный период. Сроки, содержание работ.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)
специализация:

«Режиссер неигрового кино- и телефильма»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2022

Автор: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Денисова И.В., доцент кафедры русского и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 733 от 1 августа 2017 года, по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета) и специализации:

«Режиссер неигрового кино- и телефильма» с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры _
русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2022 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Иностранный язык (английский)»
Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специалитет)
специализация:
«Режиссер неигрового кино- и телефильма»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости, периодического контроля и промежуточной аттестации.

В ходе обучения содержанием контроля являются приобретаемые студентами коммуникативные умения и навыки, а также уровень их сформированности во всех 4-х видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение иноязычным терминологическим аппаратом по специальности, владение лингвострановедческими знаниями, необходимыми для осуществления межкультурной коммуникации.

Контроль осуществляется поурочно (*текущий контроль*), по завершении изучения отдельной темы/раздела/модуля (*периодический контроль*) и по завершении этапа/курса обучения иностранному языку (*промежуточный контроль*). *Текущий* контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме тестов. *Периодический* проводится два раза в семестр в виде 2-х контрольных работ по пройденному материалу/теме. Один раз в середине семестра проводится аттестация студентов на основании текущей успеваемости и по итогам тестов. Во всех формах контроля в качестве одного из наиболее эффективных методов выступает тестирование. Основными видами тестовых заданий являются:

-
1. перекрестный выбор (matching),
 2. альтернативный выбор (true-false, etc),
 3. множественный выбор (multiple choice),
 4. упорядочение (rearrangement),
 5. завершение/ окончание (completion),
 6. замена / подстановка (substitution),
 7. трансформация,
 8. ответ на вопрос,
 9. внутриязыковое перефразирование,
 10. межъязыковое перефразирование (перевод).

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-4,	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия - формирование понятийного аппарата в области фонетики, стилистики, дифференциации лексики по сферам применения, фразеологических единицах, основных способах словообразования; грамматическом строе английского языка; - лексический минимум в объеме 1500 лексических единиц (общего и терминологического характера, в том числе 750 продуктивно); - особенности построения различных видов иноязычных речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; - способы выражения оценки на английском языке; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического взаимодействия на иностранном языке.	УК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовиться к иноязычному обсуждению проблемных вопросов на практических занятиях - выполнить творческие задания на английском языке: • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического характера; • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение); • понимать высказывания элементарного характера; • читать иноязычные тексты по специальности со словарём с целью поиска информации со скоростью 2000 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 750 печатных знаков в час; • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации; - внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; • выполнять перевод элементарных текстов с английского на государственный язык и обратно; - выполнить задания по проектированию и моделированию академического взаимодействия на иностранном языке	УК-4,

	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками: • выбора на государственном и английском языках вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках;	УК-4,
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - формирование академического терминологического аппарата; - наличие выполненных самостоятельных заданий по проектированию и моделированию академического взаимодействия на иностранном языке;
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения на иностранном языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений академической тематики на иностранном языке; - участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую устную тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на иностранном языке - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий на иностранном языке
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов режиссуры на каждом практическом занятии на иностранном языке - требуемые для занятий материалы в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического взаимодействия на иностранном языке выполнены самостоятельно и представлены своевременно - студент способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- реферат выполнен с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке - представленные учебные работы соответствуют критериям - в процессе дискуссии и обсуждения устных тем продемонстрировано владение иноязычной терминологией и

		фактическим материалом, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре неигрового кино- и телефильма на иностранном языке - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-4,	Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки обработки информации. Дискуссия на базе содержания статьи по специальности. Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического взаимодействия на иностранном языке. Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую устную тему. ЭКЗАМЕН

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: тестирование знаний умений и навыков во всех четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение лингвострановедческими знаниями.

Образцы тестовых заданий для текущего контроля знаний:

а). Вступительный тест.

Задание 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.
A SAD STORY

Three men (come) _____ to New York. They (arrive) _____ at a very large hotel and (take) _____ a room there. Their room (be) on the forty-fifth floor.

In the evening the three men (go) _____ to the theatre and (come) _____ back to the hotel very late.

“I (be) _____ very sorry,” (say) _____ the clerk of the hotel, “but our lifts (work, not) tonight. If you (want, not) _____ to walk upstairs to your room we (make) _____ beds for you in the hall.”

“No, no,” (say) _____ one of the three men. “No, thank you. We (want, NOT) _____ to sleep in the hall. We (walk) _____ up to our room.”

Then he (tell) _____ his two friends, “It (be, not) _____ easy to walk up to the forty-fifth floor, but I (think) _____ I (know) _____ how to make it easier. On our way to the room, I (tell) _____ you some jokes. Andy (sing) _____ us some songs. Then Peter (tell) _____ us some interesting stories.”

So they (begin) _____ to walk upstairs to their room. Tom (tell) _____ them

many jokes, Andy (sing) _____ some songs. At last they (come) _____ to the thirty-fourth floor. They (be) _____ tired and (decide) _____ to have a rest. "Well," (say) _____ Tom, "now it (be) _____ your turn, Peter." "I (tell) _____ you a sad story," (say) _____ Peter. "We (leave) _____ the key to our room in the hall."

Задание 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно правильный.

1. Mount Everest is _____ mountain in the world.
(A) high; (B) highest; (C) the higher; (D) the highest
2. She wants to be an actress _____.
(A) when she will leave school. (B) when she leaves school.
(C) when she is leaving school. (D) when she left school.
3. I know this film-director. I _____ his last film 2 weeks ago.
(A) saw; (B) have seen; (C) had seen; (D) was seen.
4. You have never been to Spain, _____?
(A) isn't it; (B) is it; (C) haven't you; (D) have you
5. His best film _____ in 1992.
(A) shoots; (B) shot; (C) is shooting; (D) is shot
6. When I came, my sister _____.
(A) had dinner. (B) has had dinner. (C) was having dinner. (D) is having dinner.
7. Tom said that he _____.
(A) had never been to Disneyland. (C) has never been to Disneyland.
(B) was never in Disneyland. (D) was never been to Disneyland.
8. He said that he _____ in a week.
(A) will start shooting his new film (C) starts shooting his new film
(B) would start shooting his new film (D) had started shooting his new film
9. Who _____ to play the main role in this film?
(A) does want; (B) do want; (C) want; (D) wants
10. The policeman asked me if I _____ the car accident.
(A) have seen; (B) saw; (C) had seen; (D) had been seen
11. I _____ two tickets to the "Marriage of Figaro".
(A) just bought; (B) bought just; (C) just buy; (D) have just bought
12. Mary has been shopping since early morning, but she hasn't bought _____.
(A) any; (B) something; (C) anything; (D) nothing
13. Parents want their children _____.
(A) to be happy; (B) be happy; (C) happy; (D) being happy
14. New York is _____ city of the USA.
(A) the largest; (B) the lager; (C) largest; (D) most largest
15. I enjoyed _____ very much at the film festival.
(A) oneself; (B) self; (C) myself; (D) me
16. There aren't _____ easy ways of learning a foreign language.

- (A) some; (B) no; (C) any; (D) the
17. It was a very difficult text. I _____ look up a lot of words in the dictionary.
- (A) must; (B) have to; (C) had to; (D) must to
18. Many of Agatha Christie's novels _____.
- (A) made into films; (B) have made into films; (C) have been made into films; (D) into films were made.
19. _____ television when I phoned you?
- (A) Did you watch; (B) You were watching; (C) Did you watching; (D) Were you watching
20. When my mother was young she _____ an actress.
- (A) wanted to become; (B) had wanted to become; (C) wanted become; (D) wanted becoming
21. I am fond _____ screenplays.
- (A) to read; (B) reading; (C) of reading; (D) about reading
22. I think that he speaks English _____ than me.
- (A) bad; (B) worst; (C) badly; (D) worse
23. Hamlet _____, "To be or not to be, that is the question".
- (A) told; (B) talked; (C) said; (D) spoke.
24. My friend gave up _____ three weeks ago.
- (A) to smoke; (B) smoke; (C) smoking; (D) smokes
25. If you _____ to Paris you'll see the Eiffel Tower.
- (A) go; (B) will go; (C) went; (D) would go.

Задание 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. She is from Greece. (Where?)
2. He prefers horror films. (What kind of?)
3. This star played in the comedy last year. (Who?)
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?)
5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?)
6. She doesn't like animation. (What?)
7. There are many talented actors in our institute. (Where?)
8. He is at home now because he is ill. (Why?)
9. I saw the film "Dracula" yesterday. (When?)
10. The weather was nasty yesterday. (What?)

Задание 4. Переведите на русский язык названия 16 кинопрофессий.

novelist, actor, doctor, pianist, painter, professor, cameraman, poet, propertyman, policeman, cutter, scientist, teacher, make-up man, philosopher, distributor, sportsman, set-designer, singer, sound engineer, musician, screen-writer, film-director, typist, cook, production manager, conductor, driver, architect, clapper-boy, film editor, art director,

film critic, soloist, director of photography, violinist.

Задание 5. Найдите синонимы (слова, схожие по значению) и выпишите их попарно:

film, spectator, film-making, to edit, part, camerawork, to show, to screen, film production, performer, unit, screenplay, to star, to shoot, photography, movie, actor, role, to cut, to film, crew, film-goer, script, to play.

Ключи к тесту:

Задание 1.

A SAD STORY

Three men (come) came to New York. They (arrive) arrived at a very large hotel and (take) took a room there. Their room (be) was on the forty-fifth floor. In the evening the three men (go) went to the theatre and (come) came back to the hotel very late.

“I (be) am very sorry,” (say) said the clerk of the hotel, “but our lifts (work, not) aren’t working (don’t work) tonight. If you (want, not) don’t want to walk upstairs to your room we (make) can (will) make beds for you in the hall.”

“No, no,” (say) said one of the three men. “No, thank you. We (want, not) don’t want to sleep in the hall. We (walk) ‘ll walk up to our room.”

Then he (tell) told his two friends, “It (be, not) isn’t (won’t be) easy to walk up to the forty-fifth floor, but I (think) think I (know) know how to make it easier. On our way to the room I (tell) will tell you some jokes. Andy (sing) will sing us some songs. Then Peter (tell) will tell us some interesting stories.”

So they (begin) began to walk upstairs to their room. Tom (tell) told them many jokes, Andy (sing) sang some songs. At last they (come) came to the thirty-fourth floor. They (be) were tired and (decide) decided to have a rest.

“Well,” (say) said Tom, “now it (be) is your turn, Peter.” “I (tell) will tell you a sad story,” (say) said Peter. “We (leave) have left the key to our room in the hall.”

Задание 2.

1. <u>D</u>	6. <u>C</u>	11. <u>D</u>	16. <u>C</u>	21. <u>C</u>
2. <u>B</u>	7. <u>A</u>	12. <u>C</u>	17. <u>C</u>	22. <u>D</u>
3. <u>A</u>	8. <u>C</u>	13. <u>A</u>	18. <u>C</u>	23. <u>C</u>
4. <u>D</u>	9. <u>D</u>	14. <u>A</u>	19. <u>D</u>	24. <u>C</u>
5. <u>D</u>	10. <u>C</u>	15. <u>C</u>	20. <u>A</u>	25. <u>A</u>

Задание 3.

1. She is from Greece. (Where?) *Where is she from?*

2. He prefers horror films. (What kind of?) ***What kind of films does he prefer?***
3. This star played in the comedy last year. (Who?) ***Who played in the comedy last year?***
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?) ***How many tickets for "Hamlet" will he buy?***
5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?) ***Where had he lived before he moved to Rome?***
6. She doesn't like animation. (What?) ***What doesn't she like?***
7. There are many talented actors in our film school. (Where?) ***Where are there many talented actors?***
8. He is at home now because he is ill. (Why?) ***Why is he at home?***
9. I saw the film "Dracula" yesterday. (When?) ***When did you see the film "Dracula"?***
10. The weather was nasty yesterday. (What?) ***What was the weather like yesterday?***

Задание 4.

novelist, **actor** - актер, doctor, pianist, painter, professor, **cameraman** - оператор, poet, **propertyman** - реквизитор, policeman, **cutter** - монтажёр, scientist, teacher, **make-up man** - гримёр, philosopher, **distributor** - прокатчик, sportsman, **set-designer** – художник по декорациям, singer, **sound engineer** - звукооператор, musician, **screen-writer** - сценарист, **film-director** - кинорежиссер, typist, cook, **production manager** – директор картины, conductor, driver, architect, **clapper-boy** - «хлопушка», **film editor** – режиссер монтажа/редактор, **art director** – художник-постановщик, **film critic** – кинокритик/киновед, soloist, **director of photography** – оператор-постановщик, violinist.

Задание 5.

film – movie

spectator – filmgoer

filmmaking – film production

to edit – to cut

part – role

camerawork – photography

to show – to screen

performer – actor

unit – crew

screenplay – script

to star – to play

to shoot – to film

б). Тест на проверку навыков аудирования (2 семестр).

Вы услышите интервью о кинофестивале. Выполните задание, обведя букву а), б) или с, соответствующую номеру выбранного Вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.

1. Peter O'Brien is ... of the Environmental Film Festival.

- a) managing director
- b) jury president
- c) artistic director

2. The fest shows films on

- a) water issues
- b) global warming
- c) land conservation
- d) a wide range of subjects

3. To find out when a particular film is on, viewers should

- a) read the local newspaper
- b) go to the website
- c) go to the festival headquarters

4. The fest is NOT going to hold

- a) Q&A sessions
- b) training sessions
- c) screenings
- d) panel discussions

5. Viewers often feel the discussions

- a) don't last long enough
- b) last too long
- c) are not deep enough
- d) are not honest enough

6. Most of the venues

- a) charge high admission fee
- b) charge low admission fee
- c) offer free screenings

7. If a filmmaker wants to submit a picture to the Environmental Film Festival, they should

- a) give film details
- b) become a sponsor
- c) keep the planet intact

8. According to the programme, festival entries are

- a) entertaining
- b) thought-provoking
- c) violent

ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL IN THE NATION'S CAPITAL

Bringing you the news and information you need from the people making a difference. This is *Comcast Newsmakers*.

Host: Hi, everybody! Welcome to the *Comcast Newsmakers*. I'm Tony Hill. You know we've seen an awful lot about the environment and how it's been really in many ways in some places almost destroyed. But there are still some who don't believe we have a real problem with the environment. So, there needs to continue to be a discussion about how we move forward. And there're some thought-provoking films that are being made in that genre. And we can get to go and view those we're gonna talk about with Peter O'Brien who is managing director of the Environmental Film Festival. How are you?

Peter: Fine, thanks.

Host: Glad to have you here.

Peter: Thank you.

Host: This is interesting that there is a film festival that's strictly going to deal with the environment. What type of things can we expect here?

Peter: Well, we er ... we show films on a wide range of subjects. We really ... er ... try to have a diverse selection of films. We're showing 115 films throughout Washington this year. And, um ... you know, they cover topics such as the ... the environmental impact of war, all the way to ... to more traditional topics like land conservation, global warming or water issues, so ...

Host: And the festival opens on March 11th. With the film that deals with the subject matter you just mentioned. It's called "Scarred Lands and Wounded Lives: Environmental Footprint of War". You've got films from all over the world.

Peter: Uh-huh. Yeah, we have er ... films from ... from over 20 countries at the festival this year. And we show a number of international films at embassies in Washington. Um ... and we also have a number of directors coming to speak with those films. So, it's really a wide selection of ... of countries and ... and subject matters.

Host: Sure. I want to take a look at the *Comcast* counter so that people can get all the information on the films. And the best thing is to go to the website so that they can see when a particular film is playing. But what's I think really good about

this festival and again different is that along with the directors being on hand there'll be some Q&A. But you're also gonna have some environmental experts on hand explain their role.

Peter: Well, er ... we always try to have um ... you know, a panel discussion or a Q&A session after as many screenings as we can because I really feel that it ... that it makes the experience ... um, you know, a better experience for the film-goer.

Host: Uh-huh.

Peter: And of course, there're a lot of issues that come up in these films that people really want to ask questions about or discuss. Um, so, we have quite a number of directors on hand and also environmental experts to speak about these issues.

Host: And then, at ... after people get home and just then the dis ... discussion rather is going to continue.

Peter: Yeah, exactly. Er... for the first time this year we're gonna have a forum on our website. So, um ... you know, one thing we found in the past is that ... that people often feel the discussions don't last long enough. And we have people out in the hallway still talking about the issues. So, now we can go home and get on the forum and ... and express their opinions online. So, we hope people use that.

Host: All right. How do people get tickets and how do sponsors get involved?

Peter: Well, in terms of tickets ... er ... we're ... we're a unique festival in a sense that most of our screenings are free. Um ... some do require tickets. It depends on the venue. And ... um ... so people if they have a programme, should check each description of ... of each event ... describe it. And that can be ... um ... read online as well.

Host: OK.

Peter: Um ... and in terms of sponsors ... er ... er ... again the best thing to do is to go on to our website where we explain ... er ... how to become a sponsor the first where I was looking for, for new sponsors.

Host: All right. And then for next year for the other filmmakers out there who may want to give us their say at making an environmental film.

Peter: Right.

Host: What do they need to do to ... potentially, be entered in the festival?

Peter: Well, they ... they should really contact us and describe to us what their ... their film is about. Um ... and we can have a sense of ... of whether it's something that ... that we might be able to include in the next festival. Um ... and then they can send ... send a copy to us. So ...

Host: This is very interesting and very timely as we all try and decide what needs to be done to make sure we keep our planet intact for the next generation and generations to come. So, very thought-provoking. Hopefully we get a lot of people come out and walk away with it with a better sense of what we've got to do. Thank you for coming to our talk.

Peter: Thanks a lot.

Host: My pleasure. That is Peter O'Brien who is managing director of Environmental Film Festival. And for more on how *Comcast* is involved in your community please check out On Demand and click Get Local. Thanks for watching *Comcast Newsmakers*. Until next time! I'm Tony Hill.

Ключи к тесту:

1. a
2. d
3. b
4. b
5. a
6. c
7. a
8. b

г). Тест на проверку лингвострановедческих знаний (2 семестр).

Read the article and answer the questions.

1. What is the official name of Great Britain?
2. What is the capital of Scotland?
3. Is the UK the smallest country in the world?
4. What is its population?
5. What is the highest mountain in the UK?
6. What influences the climate of the British Isles?
7. Why do the British say they have no climate, but only the weather?
8. Who is the UK head of state?
9. What chambers are there in the British parliament?
10. What does the UK export?

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupies the territory of the British Isles. It consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are London, Edinburgh, Cardiff and Belfast.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official name of the state which is sometimes referred to as Great Britain or Britain, England or the British Isles.

The UK is one of the world's smallest countries with the total area of about 244.100 square kilometres. The country is washed by the Atlantic Ocean, the North Sea and the Irish Sea. The population of the UK is over 57 million people.

The chief rivers of Great Britain are: the Severn, flowing along the border between England and Wales, tributaries of which include the Avon; the Thames, which flows eastward to the port of London and some others.

The highest mountains are in Scotland and Wales: Ben Nevis is 1,343 metres high and Snowdon is 1,085 metres high.

The mountains, the Atlantic Ocean and the warm waters of the Gulf Stream influence the climate of the British Isles. It is mild the whole year long. There is no ice on the lakes and rivers in winter. It often rains in all seasons. Besides, Britain is famous for its fogs, the weather changes so often that Englishmen say that they have no climate in Great Britain, but only the weather.

The United Kingdom is a constitutional (or parliamentary) monarchy. The country has a monarch (a king or a queen) as its Head of State. The monarch has very little power and can only reign with the support of parliament. Parliament consists of two chambers known as the House of Lords and the House of Commons.

The United Kingdom is a highly developed industrial country. It is known as one of the world largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding. The wool industry is centred in Leeds and Bradford, the cotton industry in Manchester, the iron ore goes to the steel, heavy machinery and shipbuilding industries of Newcastle and other cities. The industries of Midlands with Birmingham as its chief city produce metal goods, from motor car and railway engines to pins and buttons.

In addition, the country is a world leader in international trade.

Ключи к тесту:

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2. Edinburgh
3. No, it isn't.
4. over 57 million people
5. Ben Nevis
6. the mountains, the Atlantic Ocean and the Gulf Stream
7. Because the weather changes very often.
8. a monarch (a king or a queen)
9. the House of Lords and the House of Commons
10. machinery, electronics, textile, aircraft, navigation equipment and other goods

Шкала оценки:

Все тесты оцениваются по 100 балльной шкале в процентах, а затем переводятся в 5-балльную оценочную систему:

5 «отлично» - 90-100%

4 «хорошо» - 80-89%

3 «удовлетворительно» – 70-80%

2 «неудовлетворительно» – менее 70%

После каждого раздела Unit-а учебника «English for Film, TV and Digital Media students» проводится периодический контроль в форме перевода с русского языка на иностранный 20-25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение 3-х модулей.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I семестр является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за II семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;

Промежуточный контроль в форме экзамена по завершении II семестра включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения элементарного текста объёмом 2000 печатных знаков, понимание которого проверяется в форме письменного перевода на русский язык;

б) просмотрового чтения оригинальной статьи по специальности и навыков устной монологической речи (передача содержания статьи на английском языке) и диалогической речи и аудирования в ходе беседы с преподавателем по её проблематике.

в) диалогического общения с экзаменатором на одну из устных тем.

1.5.2 Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма».**

1. Production unit: team members' responsibilities
2. The Documentary Film Director — A Job Description

3. Writing a Screenplay
4. My favourite film director

1.5.3 Образец билета к экзамену и приложение к нему (II семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ « ____ » _____ 202_г.	Факультет <u>режиссёрский</u> Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине « <i>Иностранный язык (английский)</i> »
БИЛЕТ № 1 1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2000 печатных знаков. 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи. 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «My favourite film director».		

Приложение. Образец заданий на экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов, обучающихся по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма».

Задание 1. Переведите на русский язык письменно со словарём статью по специальности объёмом 2000 печатных знаков (время подготовки - 60 мин.).

SIX TYPES OF DOCUMENTARY FILMS 2060 п.з.

by Jourdan Aldredge

A documentary is a nonfictional motion picture intended to document some aspects of reality, primarily for the purposes of instruction or maintaining a historical record. There are 6 main categories of documentary films.

1) Poetic Documentaries

First seen in the 1920s, Poetic Documentaries are very much what they sound like. They focus on experiences, images and showing the audience the world through a different set of eyes. Abstract and loose with narrative, the poetic sub-genre can be very unconventional and experimental in form and content. The ultimate goal is to create a feeling rather than a truth.

2) Expository Documentaries

Expository Documentaries are probably closest to what most people consider “documentaries.” A sharp contrast to poetic, expository documentaries aim to inform and/or persuade — often through omnipresent narration over footage devoid of ambiguous or poetic rhetoric.

3) Observational Documentaries

Observational Documentaries are exactly what they sound like — they aim to simply observe the world around them. Originating in the 1960s with the advances in portable film equipment, the style is much less pointed than the Expository. The style attempts to give voice to all sides of an issue by giving audiences first hand access to some of the subject’s most important (and often private) moments.

4) Participatory Documentaries

Participatory Documentaries, while having elements of Observational and Expository, include the filmmaker within the narrative. This could be as minor as the filmmaker’s voice being heard behind the camera, prodding subjects with questions or cues — all the way to the filmmaker directly influencing the major actions of the narrative.

5) Reflexive Documentaries

Reflexive Documentaries are similar to Participatory in that they often include the filmmaker within the film — however, unlike Participatory, they make no attempts to explore an outside subject. Rather, they focus solely on themselves and the act of them making the film.

6) Performative Documentaries

Performative Documentaries are an experimental combination of styles used to stress subject experience and share an emotional response to the world. They often connect personal accounts or experience juxtaposed with larger political or historical issues. This has sometimes been called the “Michael Moore” style, as he often uses his own personal stories as a way to construct social truths.

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря (время подготовки 10 минут) и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи.

MAKING A DOCUMENTARY 1550 п.з.

To engage in documentary filmmaking you must be brave and have a story that unfolds in its own unpredictable way. The documentary filmmaking process is an extremely difficult one.

You must find a subject you care about deeply because, through telling its story, you will have to express your personal worldview. Whatever it is -- global warming, civil rights issues, or someone you know personally -- consider how to make a documentary your audience will *feel*.

Also keep your resources in mind. Make sure your budget allows for the access you will need to your story. If you’re shooting a global warming documentary that requires a location shoot in Antarctica, you need to make sure that’s going to be possible.

Once you're ready for researching subject and what you are trying to say, it's time to deal with your story details. Research! Documentary filmmaking is detective work, so expect to do a *lot* of digging. You can start with a simple Google search. But don't forget about your local library whose electronic resource subscriptions might bring more thorough results. Guide your research with your controlling idea in mind. Don't just look for information that supports your thesis! Try to find some contrasting opinions and viewpoints.

To unlock what makes a good documentary, watch the great documentary filmmakers at work, watch their films. Also look for other documentaries that told a similar story as yours. Point out what makes yours different.

Now it's time to think about the tools you'll need, and the people to operate them. Worry about the sound just as much as the visuals. In a narrative film, you have the luxury of re-recording audio. But in documentaries, what you get is what you get. So hire both a cinematographer and a sound recordist. This way you'll be free to concentrate on interviewees and the field events you need to capture.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: « My favourite film director ».

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний, умений и навыков определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение. Свободно владеют навыками перевода с иностранного языка на родной. Содержание текста на просмотровое чтение понято полностью, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляют грамматические ошибки и объясняют соответствующие грамматические явления. Правильно используют языковые нормы применительно к разным функциональным стилям.

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение, но возможны незначительные неточности и ошибки. Содержание текста на просмотровое чтение понято, студентами даны ответы на вопросы экзаменатора, но подчас они затрудняются адекватно высказать личное отношение к проблеме. Достаточно грамотно выполнен перевод текста, но допущены неточности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими,

стилистическими нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Перевод выполнен, однако, содержит значительное количество ошибок. Устное высказывание строится нелогично и изобилует большим количеством фонетических и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“2” – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Содержание статьи на просмотровое чтение не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказывание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грамматических ошибок. Перевод не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок, полученных за итоговую лексико-грамматическую работу и каждую из трёх частей зачета.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к экзамену, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

а) Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,

б) Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

в) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень
специалитета) и профилю подготовки:

«Режиссер неигрового кино- и телефильма, педагог»

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«__» _____ 20__ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История зарубежной литературы»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Т. В. Михайлова

Фонд оценочных средств по дисциплине «История зарубежной литературы»
ОДОБРЕН на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростockая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История зарубежной литературы**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	Название и содержание этапа	Коды формируемых на этапе компетенций
	Этап 1: Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературном процессе - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории зарубежной литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт, ЭКЗАМЕН
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежной литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, экзамена)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает сформированные представления литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка «хорошо» - студент показывает в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает фрагментарные знания о произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы, основных типах художественного сознания, направлениях и школах, основных терминах и понятиях (барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, постмодернизм и др.); фрагментарные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса.

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ и интерпретация художественного текста в рамках изучаемых направлений и эпох и индивидуальных художественных методов.
2. Значимые элементы в литературном произведении, требующие сохранения и адекватного перевода в визуальные экранные формы при создании экранизации или ином его использовании в кино и телевидении.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов к промежуточной аттестации.

Примерные вопросы к зачету по темам 1.1 – 1.5

1. Этапы развития греческой мифологии и их отражение в структуре мифа.
2. «Гнев Ахилла» и его роль в рассказе о Троянской войне («Илиада»).
3. Композиция «Одиссеи». Путь Одиссея и путь Телемаха.
4. Смысловая функция сцен подземного царства в «Одиссее».
5. Происхождение древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого театра. Структура трагедии.
6. Кровная месть и закон государства (материнское и отцовское право) в «Орестее» Эсхила.
7. Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»).
8. Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».
9. Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.
10. Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии Софокла «Антигона».
11. Эллинизм и варварство в трагедии Еврипида «Медее».
12. Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.
13. Понятие amor fati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14. Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15. Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
16. Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства двух миров – Мидгарда («срединного мира») и Утгарда («внешнего мира», мира чудовищ).
17. Скандинавская мифология в «Песнях о богах» «Старшей Эдды». Картина «конца мира» в «Прорицании вельвы».
18. «Песни о героях» «Старшей Эдды» и «Песнь о Нибелунгах». Как проявляется различие родового и феодального сознания в особенностях сюжета и поступках героев?
19. Трактовка героев (Гюнтера, Кримхильды, Хагена) в первой и второй частях «Песни о Нибелунгах».
20. Соотношение рыцарского и эпического идеала в «Песни о Роланде». Роланд и Ганелон.
21. Поэзия трубадуров. Культ Дамы. Соотношение «истинной» и «ложной» любви как основа куртуазной системы ценностей.
22. Трактовка любви в романе «Тристан и Изольда» Ж. Бедье: как сочетаются в нем кельтская основа сюжета и куртуазный кодекс поведения?
23. «Роман о Лисе»: сатира на феодальное общество или развлекательное чтение?
24. Структура Ада в «Божественной комедии» Данте. Числовая символика.
25. Образы грешников Дантова «Ада»: Франческа да Римини, Чакко, граф Уголино.
26. Рамочная композиция «Декамерона» Боккаччо: соотношение фривольного характера новелл и «духа благородства», царящего среди рассказчиков. Как описывает Боккаччо ситуацию «пира во время чумы»?

27. Смех в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Черты народно-карнавальной культуры. Философия «пантагрюэлизма».
28. Гуманистическая утопия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гуманистическая система образования, рассказ о Телемской обители, образ Панурга).
29. «Сон в летнюю ночь» Шекспира как «комедия ошибок» (или «Двенадцатая ночь»).
30. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. Образы Отелло и Яго.
31. Трагедия Гамлета как история крушения «гуманистического проекта» человека. Проблема выбора между бездействием и поступком.
32. «Дон-Кихот» Сервантеса как пародия на рыцарские романы. Трагикомический характер Дон-Кихота.
33. Смысл пары Дон-Кихот – Санчо Панса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».
34. Проблема чувства и долга (соотношение разума и страстей) в трагедии классицизма. Корнель.
35. Человек как жертва страстей в трагедии Расина «Федра». Отражение в трагедии янсенистских взглядов автора.
36. Приемы классицистической комедии. Мольер.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.6 – 1.8

1. Эксперимент над человеческой природой в романе Д.Дефо «Робинзон Крузо».
2. Сатира на просвещенческий идеал человека в романе «Путешествия Гулливера» Свифта.
3. Философия оптимизма в повести Вольтера «Кандид».
4. «Просвещенческий классицизм» Дидро (противопоставление условности театра правде жизни в «Парадоксе об актере»).
5. Двойственность как новый философский принцип в «Племяннике Рамо» Дидро. Критика просвещенческих идей.
6. Личностная утопия «прекрасной души» в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
7. «Исповедь» Руссо и идеи сентиментализма.
8. Смех Бомарше: юмор или сатира?
9. Традиции Шекспира в драме Шиллера «Разбойники».
10. Идеи Руссо в «мещанской драме» Шиллера «Коварство и любовь».
11. «Руссоистский» роман Гете «Страдания молодого Вертера». Как мотивирует Гете неизбежность любви и смерти героя?
12. «Пролог на небесах» – завязка сюжета «Фауста» Гете.
13. Поиски высшего знания в «Фаусте» Гете.
14. Герой-энтузиаст в новеллах-сказках Гофмана.
15. Романтическая ирония в новеллах-сказках Гофмана.
16. Эволюция «байронического» героя («Корсар», «Каин», «Дон-Жуан»).
17. Историзм В. Скотта и историзм В. Гюго.

18. Обоснование гротеска в предисловии к драме Гюго «Кромвель». Гротеск в романе «Собор Парижской Богоматери».
19. «Реалистическое изображение романтических страстей» в романе Стендаля «Красное и черное».
20. Мир вещей и его функция у Бальзака.
21. Гобсек Бальзака как воплощение власти денег.
22. Автор в романе Диккенса «Домби и сын».
23. Автор в романе Флобера «Госпожа Бовари».
24. Теория натурализма и ее воплощение в романах Золя.
25. Сочетание идеи «безличного» стиля Флобера и теории натурализма в творчестве Мопассана.
26. Ранние пьесы Ибсена. Проблема воли и смирения, земного и небесного в пьесе «Бранд».
27. «Новая драма» Ибсена. Структура пьесы «Кукольный дом».
28. Эстетика декаданса в книге стихов Ш.Бодлера «Цветы Зла».
29. Поэзия французского символизма. Способы установления связей между человеком и миром в поэзии П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме.
30. Роль интриги и «парадоксального диалога» в несимволистских пьесах О. Уайльда.
31. «Театр ожидания» М. Метерлинка (пьесы «Слепые», «Непрошенная»). «Паралич внешнего действия», роль подтекста.
32. Время жизни и время искусства в романе М. Пруста «По направлению к Свану».
33. Миф как источник архетипических ситуаций в романе Дж.Джойса «Улисс». Метод «потока сознания».
34. Философское содержание и способы его выражения в поэме Т.Элиота «Бесплодная земля».
35. Изображение абсурдности мира, «фантастика кошмара» в рассказе Ф. Кафки «Превращение».
36. Жизнь как подсудность в романе Ф. Кафки «Процесс».
37. Суть «договора с дьяволом» в романе Т. Манна «Доктор Фаустус».
38. Духовный путь героя (множественность вариантов одной судьбы) в романе Г.Гессе «Игра в бисер».
39. Миф как метафора современности в творчестве Ж.-П. Сартра («Мухи»).
40. Человек перед лицом смерти в романе А. Камю «Чума» (или «Посторонний»).
41. «Американская мечта» в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби».
42. Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!».
43. Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»).
44. Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
45. Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». Авторский комментарий к роману.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ **2023 г.**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

Направление подготовки

52.05.01 - Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История русской литературы» одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История русской литературы»**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов

		(конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачёт, ЭКЗАМЕН
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен
	ОПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт, экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История русской литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, экзамена)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Работа по мистической литературе XIX века.

Тексты

- А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители», «Двойник, или мои вечера в Малороссии»
- В. Одоевский «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Косморама»
- В. Олин «Странный бал»
- М. Загоскин «Концерт бесов»
- Н. Полевой «Блаженство безумия»
- О. Сомов «Русалка», «Приказ с того света», «Оборотень»
- А. Пушкин «Пиковая дама», «Каменный гость», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Золотой петушок»
- Н. Гоголь «Вий», «Нос»
- И. Тургенев «Клара Милич», «Призраки», «Собака», «Рассказ отца Алексея»
- А. Толстой «Упырь», «Семья вурдалака»

Задание

Необходимо выбрать три текста разных авторов и ответить письменно на пять вопросов:

- 1) что изображено (какие темы, проблемы, идеи)?
- 2) как изображено (какие приёмы фантастического используются)?
- 3) за счёт чего создаётся мистическая атмосфера (портрет, интерьер, пейзаж, речь персонажей, цвет, свет, детали)?
- 4) зачем (что всё это символизирует)?
- 5) какие из этих произведений имеют кинематографический потенциал сегодня (аргументы)?

2. Работа по произведениям второй половины XIX – начала XX века.

Тексты и задания

В. Гаршин «Четыре дня»: как экранизировать такой текст?

Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»: синтезом каких жанров является повесть?

Л. Толстой «Отец Сергей»: определить кульминацию повести?

3. Работа по драматургии 1920-х– 1930-х гг.

Тексты

Н. Эрдман «Самоубийца»

Н. Погодин «Поэма о топоре»

В. Вишневский «Оптимистическая трагедия»

М. Булгаков «Батум»

А. Платонов «14 красных избушек»

А. Афиногенов «Ложь»

Задание

Необходимо выбрать 2 пьесы и дать характеристику по следующим критериям:

1. Тема (о чём).
2. Система образов (кто герои).
3. Система конфликтов (между чем противоречия).
4. Система событий (что происходит и в какой последовательности).
5. Диалоги/монологи (как строятся)
6. Ремарки, эпиграфы, представление персонажей. Роль автора.
7. Художественные детали/символика.
8. Сценичность/литературность.
9. Худ. достижения (в чём уникальность).
10. Идеология.

4. Работа по драматургии 1940-х– 1970-х гг.

Тексты

I. К. Симонов «Русские люди» (1942), Л. Леонов «Нашествие» (1942), А. Корнейчук «Фронт» (1942), В. Розов «Вечно живые» (1943).

II. А. Володин «Пять вечеров» (1959), А. Арбузов «Иркутская история» (1959), Л. Зорин «Варшавская мелодия» (1967).

III. А. Вампилов «Утиная охота» (1970), Э. Брагинский «Сослуживцы» (1971), Г. Горин «Самый правдивый» («Тот самый Мюнхгаузен») (1974, 1979), А. Володин «Горестная жизнь плута» («Осенний марафон») (1979), Э. Брагинский, Э. Рязанов «Гараж» (1980).

Задание

Из каждого блока необходимо выбрать по 1 пьесе и ответить на вопросы.

1. Русский/советский человек: черты. Сильные и слабые стороны.
2. Как строится сюжет? В каких обстоятельствах человек проявляет себя? Как соотносятся личное и общественное?
3. Какие ценности подразумеваются? Чем человек счастлив? Чего не хватает человеку советской эпохи?
4. Что в драматургическом построении пьес обращает на себя внимание? Что современно, что устарело?

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Русский «романтический» реализм.
2. Философско-религиозная проблематика русской литературы.
3. Типология отечественного романа XIX века.
4. Реалистическая и нереалистическая литература в России.
5. Малая проза в России XIX, XX, XXI веков.
6. Особенности развития российской драматургии.
7. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии, дискуссии, оценки.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Раздел 1

1. Русская романтическая литература: общая характеристика.
2. Байроническая традиция в русской романтической литературе: «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова).
3. Традиция готической прозы у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Пиковая дама», «Вадим» и «Штосс».
4. Гофмановская традиция в русской литературе: мистическая проза В. Одоевского, А. Погорельского, Н. Полевого, О. Сомова.
5. Поэтика украинского барокко в ранних произведениях Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» («цветной» период).
6. Приёмы абсурдизма и сюрреализма в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя («чёрно-белый» период).
7. Комедии А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя vs трагедии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в процессе становления российской драматургии первой половины XIX века.

Раздел 2

8. Принципы русской реалистической литературы и понятие «русский романтический реализм».
9. Художественная условность и жанровый полифонизм произведений Н.В. Гоголя («Мёртвые души») и М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
10. Дворянская усадьба в романистике 1860-1870-х годов («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Обломов», «Обрыв» И.А. Гончарова, «Господа Головлёвы» И.С. Салтыкова-Щедрина).

11. Мистическая проза в творчестве И.С. Тургенева («Собака», «Рассказ отца Алексея»).
12. «Женская перспектива» в драматургии А.Н. Островского («Гроза», «Бесприданница»).
13. Праведники в прозе Н.С. Лескова: «Очарованный странник», «Соборяне».
14. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»).
15. Нигилисты и революционеры в прозе второй половины XIX века: «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «На ножах», «Некуда» Н.С. Лескова, «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Обрыв» И.А. Гончарова.
16. Военная проза Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник»).
17. Семейный эпос в творчестве Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Крейцерова соната»).
18. Эстетика трагического в рассказах Вс. Гаршина («Четыре дня», «Трус», «Красный цветок»).
19. «Очерки бурсы» Н. Помяловского как «школьная» повесть XIX века: психологический, социальный, религиозный аспекты.
20. Русский христианский сентиментализм («Мальчик у Христа на ёлке», «Униженные и оскорблённые», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Слепой музыкант», «Дети подземелья» В.Г. Короленко).
21. Русская натуралистическая проза и беллетристика рубежа веков («Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова, «Санин» М. Арцыбашева, «Тёмные аллеи» И. Бунина, «Яма», «Наталья Давыдовна» А. Куприна, «Отравленная совесть» А. Амфитеатрова, «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Морфий» М. Булгакова).
22. Драматургия А.П. Чехова: принципы новой русской драмы («Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня»).

Раздел 3

23. Модернизм как новая стадия в развитии культуры.
24. Символизм в поэзии: философия и поэтика. «Старшие» и «младшие» символисты.
25. Символизм в русской прозе. Произведения Ф. Сологуба, Д. Мережковского, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого.
26. Акмеистическая теория и практика (Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий, А. Ахматова).
27. Футуризм как авангардное течение: его истоки, смысл, эстетика. Группы «Гилея», эгофутуристы, кубофутуристы.
28. Литературная ситуация 1920-х годов. Понятие литературной борьбы. Основные группы, течения, направления в постреволюционной России. Группа «Серапионовы братья».
29. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.

30. Орнаментальный стиль русской прозы 1920-х гг. (И. Бабель, Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Платонов и др.).
31. Антиутопия в русской литературе 1920-х гг. (Е. Замятин, А. Платонов, М. Булгаков)
32. Группа «ОЭРИУ» и творчество Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова.

Раздел 4

33. Соцреализм и литературная борьба 1930-х годов.
34. Драматургия 1920-1930-х годов: «новаторы» и «консерваторы» («Поэма о топоре» Н. Погодина, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Ложь» А. Афиногенова, «Егор Булычѳв и другие» М. Горького, Е. Шварца).
35. Историко-революционная проза 1920-1930-х годов: особенности конфликтов в произведениях М. Булгакова «Белая гвардия», А. Фадеева «Разгром», М. Шолохова «Тихий Дон», В. Зарубина «Щепка», А. Малышкина «Падение Даира», Б. Лавренева «41», Н. Островского «Как закалялась сталь», Д. Фурманова «Чапаев», А. Серафимовича «Железный поток» «Военная тайна» А. Гайдара.
36. Неоромантизм в произведениях А. Грина, Ю. Олеши, А. Гайдара, П. Бажова М. Пришвина, К. Паустовского в контексте 1920-1930-х годов: круг философских влияний, эстетика, поэтика.
37. Научно-фантастические произведения 1920-1930-х гг.: произведения А. Толстого, М. Булгакова, А. Беляева.
38. Поэтика магического реализма в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; философско-политический контекст; элитарное и массовое в структуре романа.
39. «Русское зарубежье» в литературе XX века. Творчество В. Набокова.
40. Историческая проза: «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака», «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.
41. Поэзия 1930-1940-х гг. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Светлова, Н. Тихонова, Н. Асеева, К. Симонова, М. Исаковского, Н. Заболоцкого).

Раздел 5

42. Военная проза: эпическая (К. Симонов, В. Гроссман), «лейтенантская» (К. Воробьѳв, Г. Бакланов, В. Панова, Ю. Бондарев), экзистенциальная (Э. Казакевич, В. Быков, И. Грекова).
43. Производственный и колхозный роман: «Цемент» Ф. Гладкова и «Кавалер Золотой звезды» С. Бабаевского. Мифопоэтика и структура волшебной сказки.
44. Лагерная проза («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова, лагерная тема в романе «Жизнь и судьба» В. Гроссмана). Современное звучание темы в романе З. Прилепина «Обитель» и «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной.

45. Деревенская проза 1950-1980-х годов XX века. Философская и социальная проблематика творчества В. Овечкина, Ф. Абрамова, В. Шукшина, А. Иванова, В. Астафьева, В. Распутина.
46. «Городская» проза Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Маканина.
47. Поэзия 1960-1980-х годов: поэты «оттепели» (Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина), бардовская поэзия (Ю. Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Никитин), неоакмеисты (А. Тарковский, Е. Рейн, Д. Самойлов, Б. Кенжеев), неофутуристы (Г. Сапгир, В. Соснора, Г. Айги), поэты «новой искренности» (Н. Рубцов).
48. Драматургия 1970-1980-х гг. Пьесы А. Арбузова, А. Володина, А. Вампилова, М. Шатрова, Г. Горина.
49. Диссидентская литература 1970-1980-х годов. Произведения Ю. Домбровского, Ю. Даниэля, А. Синявского. Феномен поэзии И. Бродского и прозы С. Довлатова.

Раздел 6

50. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
51. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
52. Поэтика постмодернистского романа (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.). Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).
53. Новейшие течения: неосентиментализм (Е. Гришковец), неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина).
54. Философско-религиозная проза к. XX–XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Лавр» Е. Водолазкина.
55. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.
56. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной.
57. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
58. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...», Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»).
59. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, А. Кивинов, Л. Юзефович, А. Маринина, Д. Донцова).

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Культурология»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Квалификация выпускника

Режиссёр неигрового кино- и телефильма

Уровень образования

специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология» **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры, протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Заведующий кафедрой _____Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В. М. Шипулина

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Культурология»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем культурологии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)

		- наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать культурологические понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,

		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по культурологии - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1.	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2.	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3.	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4.	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5.	ОПК-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
6.	ОПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Культурология» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

- От индустриальной к информационной культуре.
- Культура общества потребления
- Массовый человек как современный тип человека
- Мода как феномен современной культуры
- Универсальный образ жизни и культурный национализм
- Массовая культура: за и против. Элитарная культура.
- Модернизм и постмодернизм как состояния культуры
- Космизм как черта современной духовности
- Современные формы коммуникации и их влияние на человека
- Этика и эстетика в современной культуре: парадоксы взаимодействия
- Новые искусства как феномен культуры
- Уникальное и тиражированное
- Контркультура и субкультура. Современные молодежные моды
- Психоаналитическая концепция культуры: от Фрейда к Фромму
- Культура техногенного общества. Глобальные проблемы современности
- Новая этика
- Современная культура и традиционные ценности
- Игра как феномен культуры (Й.Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.Гессе)
- Мужское и женское: проблемы пола в современной культуре
- Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства.
- Знание и творчество в контексте современной культуры.
- Место и роль России в мировой культуре. Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Тело человека как объект культуры.
2. Культурогенез в период становления человеческого рода.
3. Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека.
4. Свобода и культура.
5. Происхождение термина культура
6. Неолитическая «Культурная революция».
7. Эволюция древней мифологии.
8. От мифа к логосу
9. Философия и риторика
10. Проблемы культуры в трактах Аристотеля.

Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

1. «Культура»: происхождение термина, многообразие определений, формирование понятия.
2. Предмет истории культуры. Историческая типология культуры.
3. Становление человеческого рода и культурогенез. Природа и культура.
4. Память и язык в системе культуры.
5. Роль мифа в формировании культурного сознания человека древнего мира. Эволюция древнего мифа, формирование культурной традиции.
6. Образы культуры в мифах и древнейших памятниках эпической литературы. Мифологические сюжеты и персонажи.
7. Культурное значение «космологической идеи». Древнейшие представления о «мировом порядке». Космос и микрокосмос.
8. Возникновение цивилизации. Общая характеристика раннеземледельческих цивилизаций.
9. Старый и новый древний мир. Формирование «классических форм культуры». Концепция «осевого времени» К. Ясперса.
10. Культура Древней Индии. Своеобразие ведической парадигмы культуры. Общая характеристика основных ведических текстов.
11. Культура Древнего Китая. Символика и ритуал как основные смыслообразующие элементы древнекитайской культуры.
12. Античность как тип культуры. Историческое значение античной «парадигмы» культуры.
13. Человек и культура в трактатах Платона и Аристотеля.
14. Своеобразие древнеримской культуры. «Культура HUMANITAS».
15. Европейская классическая культура: истоки, основные этапы развития. Процесс становления культурного самосознания индивида.
16. Культура европейского Средневековья. Создание религиозно-символической «картины мира». Основные институты культуры Средневековья.
17. Культура итальянского Возрождения. Роль «Академии» в развитии гуманистической культуры Возрождения. Новое представление о человеке как «божественном мастере».
18. Культура Нового времени. Формирование научной «картины мира».
19. XVIII век: культура и право. Просвещение как институт культуры.
20. Новое представление о человеке как субъекте культуры в произведениях мыслителей XVIII в.: Д. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гердера, Г. Гегеля, И. Гете, В. фон Гумбольдта.
21. Романтизм как переходная форма от классического (рефлексивно-традиционалистского) к современному состоянию культуры
22. Проблемы кризиса европейской культуры в произведениях Ф. Ницше. Культура и жизнь.
23. Проблемы современной культуры в русской философии конца XIX – первой половины XX веков (В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Вернадский, М. Бахтин)

24. Влияние технологий на развитие культуры и цивилизации. Техника как феномен культуры.
25. Феномен «массового сознания». «Массовая культура» и современное общество (Х. Ортега-и-Гассет, М. Маклюэн, Э. Фромм, Р. Барт).
26. Современные культурологические теории. Общая характеристика (Г. Зиммель, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, П. Тейяр де Шарден, Й. Хейзинга).
27. Культура и этика (Конфуций, Классическая йога Патанджали, Аристотель, И. Кант, А. Швейцер).
28. Культура и «общество потребления» (Ж. Бодрийяр). Культура в системе мирового хозяйства и рынка.
29. Модернизм и постмодернизм как состояния современной культуры. Мегатенденции в культуре начала XXI века.
30. Кино как феномен современной культуры

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Новейшая русская и зарубежная литература»

Специальность

55.05.01 — Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2022

Составитель – Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по дисциплине для специальности 55.05.01 —
Режиссура кино и телевидения **одобрен** на заседании кафедры эстетики,
истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н.В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2022

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Новейшая русская и зарубежная литература»**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по литературоведению, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - ЗАЧЁТ
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «**Новейшая русская и зарубежная литература**» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений,

уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и сформировать компетентное суждение.

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент недостаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«не зачтено»* — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. По зарубежной литературе необходимо написать 2 рецензии на книги разных национальных литератур и разных жанров.

Макет рецензии: необходимо указать жанр или синтез жанров; написать 3–4 предложения по содержанию (о чём книга, что в ней происходит); затем 3–4 предложения — достоинства (смысловые и формальные); затем 3–4 предложения — недостатки. После этого указывается, кому она может быть рекомендована, и оценка по 10-балльной системе.

После рецензии нужно написать на каждую книгу по аннотации, которая должна состоять из двух предложений: в первом должно сообщаться, где и когда это происходит, во втором – общий смысл книги. После аннотации пишем к каждой книге слоган из 1 предложения, можно в любой, в том числе ироничной, форме. К каждому тексту пишем ключевые слова.

- 2. По русской литературе:** 1 аналитическая работа объёмом не более 2 страниц по любому тексту из списка.

Структура анализа:

1. Жанры.
2. Типы конфликтов.
3. Типы героев.
4. События.
5. Устремления героев.
6. Результаты.
7. Художественные открытия.
8. Тезаурус (ключевые слова).

1.6.2 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту

Зарубежная литература

1. Политические проблемы в литературе Германии. Б. Шлинк, Т. Вермеш, Т. Бруссиг.
2. Мировые и личные утопии в немецкоязычной литературе. Миромоделирование в романах К. Крахта, Д. Кельмана, К. Райнсмайра.
3. «Роман о художнике»: проза П. Зюскинда, Р. Шнайдера, Э. Елинек.
4. Социальный роман Британии в эпоху постмодернизма. Проза Д. Барнса.
5. Фэнтези и его поджанры (Н. Гейман, Ф. Пулман, Д. Джонс, Д. Роулинг).
6. Британский филологический роман и традиции викторианской Англии. Проза П. Акройда, А. Байетт.
7. Социально-психологическая литература Франции. Романы П. Модiano, Ф. Бегбедера, М. Уэльбека.
8. Женская психологическая проза во Франции. А. Гавальда, А. Нотомб.
9. Религиозно-этическая и социальная проблематика в скандинавских литературах. М. Аксельссон, Т. Линдгрэн, К.Ю. Вальгрэн.
10. Скандинавский детектив. Ю Несбё, Х. Манкель, С. Ларссон, П. Хёг, С. Свенstrup.
11. Социальная проза США после кризиса 2001 года.
12. Жанр американского фэнтези в XXI веке.
13. Графический роман Г. Моррисона «Лечебница Аркхэм: Дом скорби на скорбной земле». Американские «киновселенные».
14. Интертекстуальность в американских романах Т. Пинчона, Ч. Буковски, Д. Тартт.
15. Национальный код в романах Японии, Китая, ЮАР.

16. Принципы исторического повествования и альтернативная история в романах новейшего времени.
17. Экспериментальные жанры романа в сносках, романа-пазла, романа-атласа, романа-параболы.

Русская литература

1. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
2. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
3. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.
4. Поэтика романов эпохи постмодернизма (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.).
5. Неосентиментализм и творчество Е. Гришковца.
6. Неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина, А. Поляринов).
7. Исторический роман нового времени (Л. Юзефович, Б. Акунин, Н. Свечин, З. Прилепин, А. Иванов, Г. Яхина, Е. Водолазкин).
8. Философско-религиозная проза к. XX– н. XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Мысленный волк» А. Варламова, «Лавр» Е. Водолазкина.
9. Религиозная и антирелигиозная литература. Творчество В. Крупина, Ю. Вознесенской, М. Кикоть, Т. Шевкунова.
10. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной, Д. Данилова.
11. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
12. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...», Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»), А. Сальникова («Петровы в гриппе и вокруг него»).
13. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, Н. Свечин, А. Кивинов, А. Константинов, А. Маринина, Д. Донцова).
14. Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»**

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссер неигрового кино- и телефильма

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2022

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____ Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова
(ВГИК), 2022

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

	культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам культурной политики - выполнение заданий по самостоятельной работе	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков	- теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в

	практического использования знаний	указанные сроки - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине - ЗАЧЁТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2	Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- зачёт.

Зачёт проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками «зачёт», «незачёт».

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, показывает высокий уровень теоретических знаний и умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки, либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень вопросов и творческих заданий к зачёту

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.
7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.
19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.
24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.

25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.
28. Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

**ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия» составлен на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки **55.05.01** «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____Андреев А. Л

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2022

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Философия

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция-беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - обсуждение проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка понимания основных теоретических проблем и понятий - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем философии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия

		- успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа - способность самостоятельно анализировать философские понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и изложения информации по философии
-ЭКЗАМЕН		

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	УК-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Философия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- экзамен.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение философской проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные студенты оппонируют и вносят свои дополнения.

Такой метод развивает не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый в условиях, когда приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует понимание вопроса, творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в анализе и аргументации

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Задания для самостоятельной работы.

В качестве практического контрольного задания для оценивания результатов обучения засчитывается составление инструментария тематического опроса и/или участие в его проведении.

1.6.2. Примерный перечень тематики обсуждений

1. «Искусство счастья» в философии А. Шопенгауэра.
2. «Истинная мораль» и идея «сверхчеловека» в работе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».
3. «Русский космизм» как феномен теоретического осмысления перспектив развития человечества.
4. «Тектология» А. Богданова и современные представления о сложных социальных системах.
5. «Философия инструментализма» Д. Дьюи.
6. Абсолютный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.
7. Аврелий Августин о природе человека.
8. Агностицизм Д. Юма.

9. Антиномии «чистого разума» в философии И. Канта.
10. Античная атомистическая философия.
11. Античная философия: от мифа к логосу. Открытие понятийного мышления как метода философии.
12. Античные киники и современный цинизм.
13. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
14. Биологическое и социальное в человеке, их соотношение и взаимосвязь.
15. Бытие как фундаментальная категория философии.
16. Взаимодействие цивилизаций и стратегия будущего.
17. Взаимосвязь научных и технических революций.
18. Виды познания и их особенности.
19. Виртуальная реальность: современные научные и философские исследования.
20. Влияние идей православия на русскую философию.
21. Влияния «интуитивизма» А. Бергсона на разработку теории кино.
22. Возникновение и эволюция общества и государства в марксистской концепции. По работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
23. Глобальные проблемы современности: происхождение, характер, взаимосвязь, пути решения.
24. Государство и его роль в истории. По работе Вл. Соловьева «Значение государства».
25. Государство и личность. По работе К. Ясперса «Духовная ситуация нашего времени».
26. Гуманизм и тоталитаризм, гуманизм и демократия: проблемы и противоречия.
27. Движение и развитие как формы существования природы и социума.
28. Детерминизм и индетерминизм.
29. Диалектика и ее исторические формы.
30. Динамика общественного развития. Эволюция и революция.
31. Единство и противоположность научного и религиозного мировоззрения.

32. Закономерности процесса общественного развития.
33. Значение немецкой классической философии для современности.
34. Идеал общественного устройства в «Афинской политике» Аристотеля.
35. Идеиные установки философии позитивизма в современной науке.
36. Идея «Золотого Века» в философии Ж.-Ж. Руссо.
37. Информационная революция и становление информационного общества.
38. Иррационализм в западноевропейской философии XIX в.
39. Истина, познание и нравственность в философии А. Шопенгауэра.
40. Исторические формы мировоззрения.
41. Конфуцианство о путях достижения Гармонии.
42. Концепции интерпретации, понимания и объяснения в философской традиции герменевтики.
43. Концепция «идеального государства» в философии Платона.
44. Концепция «индустриального» и «постиндустриального общества» в современной социальной философии.
45. Кризис гуманизма в условиях индустриального и информационного общества.
46. Критика западной цивилизации в философии Вл. Соловьева.
47. Кьеркегор С. и его вариант «поворота к субъективности».
48. Материализм, нигилизм и позитивизм в русской философии XIX в.
49. Материалистическое понимание истории (К. Маркс).
50. Материальное и духовное производство.
51. Место психоанализа в современной философии.
52. Место России в мировом цивилизационном процессе.
53. Место философии в системе культуры и её социальные функции.
54. Методологическая и мировоззренческая функции философии.
55. Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
56. Наука как форма духовной деятельности: специфика и функции.
57. Нравственные идеи христианства и современный кинематограф.
58. Шпенглер О. о кризисе европейской культуры.
59. Общественное сознание и его структура.

60. Общественный прогресс и его критерии.
61. Основные идеи феноменологической философии.
62. Основные категории диалектики.
63. Основные понятия и принципы синергетики.
64. Основные формы существования пространства и времени в структуре бытия.
65. Особенности средневековой христианской философии.
66. Чаадаев П.Я. об особенностях развития государства, общества и личности в истории России.
67. Пантеизм Б. Спинозы.
68. Позитивизм как мировоззренческая установка «опытного» естествознания.
69. Понимание личности в философии и психологии.
70. Понимание природы государства в философии русского анархизма (М. А. Бакунин, П.П. Кропоткин, П.Н. Ткачёв).
71. Понятие свободы в философской концепции Ж.-П. Сартра.
72. Понятие ноосферы в концепции В.И. Вернадского.
73. Практика как критерий истины.
74. Представления о государстве и праве в учении утопического социализма (Т. Кампанелла «Город Солнца», Т. Мор «Утопия»).
75. Принцип относительности знания и проблема достоверности знания.
76. Природа научных революций, их причины, структура и роль в общественном развитии.
77. Проблема антропогенеза. Альтернативные концепции происхождения человека.
78. Проблема Бытия в философии Парменида.
79. Проблема жизни и смерти в истории философии.
80. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь. Неопределенность.
81. Проблема человека в буддизме и христианстве.
82. Проблема человека в западноевропейской философии XIX-XX века.
83. Проблема человека в русской философии.
84. Проблема эволюции личности в философии Н.А. Бердяева.
85. Прогресс и регресс в эволюции социального бытия.

86. Развитие идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева.
87. Развитие науки и проблема социального прогресса.
88. Рационализм Р. Декарта.
89. Религиозная, научная и философская концепции смысла жизни.
90. Роль философии в жизни человека и общества.
91. Русская идея в философии В.С. Соловьева.
92. Русская идея в философии Н.А. Бердяева.
93. Русская религиозная философия конца XIX - первой половины XX в.в.
94. Русский марксизм конца XIX - начала XX вв.
95. Сенсуализм в учении о познании Д. Локка.
96. Смысл и назначение истории в философии К. Ясперса.
97. Современные концепции общественного развития.
98. Современный гуманизм и проблема трансгуманизма.
99. Сознание, его происхождение и сущность.
100. Социально-исторические предпосылки возникновения философии Нового Времени.
101. Социально-политические идеи эпохи Возрождения. Макиавелли.
102. Социально-философские аспекты концепции инок Филофея «Москва-третий Рим».
103. Социально-философские взгляды Ж.-Ж. Руссо.
104. Социально-философские взгляды русских народников.
105. Социально-философские взгляды Т.Гоббса. По работе «Левиафан».
106. Становление нового подхода к пониманию природы общества и государства в философии Нового времени.
107. Становление цивилизационного подхода в культурно-исторических исследованиях в России и на Западе.
108. Структурная антропология К. Леви-Стросса.
109. Субъективный идеализм и агностицизм Д. Беркли.
110. Сущность науки в философии неопозитивизма.
111. Теория "осевого времени" К. Ясперса.
112. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского.

113. Теория локальных культур и цивилизаций А. Тойнби.
114. Техносфера и современное информационное общество.
115. Учение Аристотеля о материи и форме.
116. Учение о «творческой эволюции» А. Бергсона.
117. Учение Платона об «эйдосах».
118. Учение софистов об истине и критика его Сократом.
119. Бэкон Ф. и теория экспериментирующего познания.
120. Философия неокантианства.
121. Философия Сократа.
122. Философия Всеединства В. Соловьева.
123. Философия и этика Конфуция.
124. Философия истории «славянофилов» и «западников».
125. Философия французского Просвещения.
126. Философия эпохи Возрождения.
127. Философская концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.
128. Философская традиция герменевтики в XX в.
129. Философская традиция иррационализма в западноевропейской философии XIX в.
130. Философские идеи «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
131. Философские аспекты этногенеза. Основные концепции.
132. Философские вопросы власти и насилия, войны и мира.
133. Философские идеи в «Исповеди» Аврелия Августина.
134. Философские идеи в современном кино.
135. Философские идеи в творчестве А. Тарковского.
136. Философские идеи в творчестве С. Эйзенштейна.
137. Философские идеи Гераклита.
138. Философские идеи постмодернизма.
139. Философские идеи сборника «Вехи».
140. Философские концепции структурализма и постструктурализма.
141. Философские проблемы взаимодействия языка и мышления.

142. Философское значение концепции архетипов К. Юнга.
143. Философское учение даосизма.
144. Христианство и философия.
145. Художественная правда и проблема документальности. Философский анализ.
146. Человек в компьютеризованном мире: социокультурный и психологический аспекты проблемы.
147. Человек и природа. Исторические формы отношения человека к природе.
148. Человек как предпосылка и результат истории.
149. Человечество как планетарное явление. Понятие «ноосферы» и «техносферы».
150. Чувственный опыт и рациональное мышление: их основные формы и способы взаимодействия. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь.
151. Экзистенциализм М. Хайдеггера: предмет и задачи философии.
152. Экологические проблемы современности. Пути выхода из кризиса.

Список тем может быть дополнен по усмотрению преподавателя и по желанию студентов. Студенты могут самостоятельно выбрать философскую проблему и изложить ее в реферате, предварительно согласовав его название с преподавателем.

1.6.3. Примерный перечень тематики вопросов к экзамену

1. Что такое философия?
2. Неомарксизм Франкфуртской школы
3. Философское и научное мышление.
4. Хайдеггер и Ясперс
5. Философия и мифология.
6. Структурализм и постструктурализм.
7. Философия и искусство.
8. Экзистенциализм Сартра.
9. Материализм как философская позиция.
10. Русская религиозная философия конца 19 - начала 20 века: основные идеи и представители.
11. Идеализм и его исторические формы.

12. Достоевский как философ.
13. Агностицизм и его представители.
14. Образ России в философии славянофилов
15. Проблема развития в диалектике.
16. Исторические судьбы марксизма.
17. Проблема бытия в философии досократиков.
18. Анализ исторического процесса в философских работах Маркса.
19. Философские идеи Гераклита Эфесского.
20. Историческая эволюция позитивизма.
21. Атомизм в античности и в Новое время.
22. Ницше.
23. Платоновская теория идей.
24. Волюнтаризм Шопенгауэра.
25. Идеальное государство Платона.
26. Идеалистическая диалектика Гегеля.
27. Сократ как философ.
28. Критическая философия Канта.
29. Эпикурейцы и стоики.
30. Философия Просвещения.
31. Метафизика Аристотеля.
32. Учение о происхождении государства в метафизике 17 века.
33. Политическая философия Аристотеля.
34. Сенсуализм Локка.
35. Основные черты и проблемы схоластики.
36. Декарт как философ.
37. Философия Фомы Аквинского.
38. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
39. Философия Возрождения.
40. Политическая философия Макиавелли.